Ирина Баталова

РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ

12 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПРОЕКТОВ

- *Техника и приемы*
- *Цвет и композиция*
- *Узоры и шаблоны*
- *Пошаговые инструкции*

ЭКСМО

Ирина Баталова

- Техника и приемы
- Цвет и композиция
- Узоры и шаблоны
- Пошаговые инструкции

УДК 689
ББК 85.125
Б 28

Художественное оформление В. Макаренко
Фото С. Пархимовича
Дизайн переплета Л. Матвиенко

Баталова И. К.
Б 28 Роспись по дереву / Ирина Баталова. – М.: Эксмо, 2007. – 64 с.: ил. – (Азбука рукоделия).

ISBN 978-5-699-20419-9

Как превратить скучные предметы повседневного быта в нарядные, праздничные и неповторимые произведения искусства? Очень просто! Все, что нужно, – прочитать эту книгу, вооружиться кисточкой и красками, призвать на помощь свои фантазию и вдохновение! И тогда безликие разделочные доски, баночки для сыпучих продуктов, скалки, ложки и незамысловатая кухонная мебель легким движением руки превращаются в эксклюзивные вещицы, радующие глаз яркими красками.

Деревянные шкатулки, вазочки, кружки и игрушки, хранящие тепло ваших рук, станут прекрасным подарком для друзей и близких к любому празднику. В книге описаны различные виды росписи по дереву, приведены подробные пошаговые инструкции по росписи всевозможных предметов, а множество красочных фотографий превращают уроки мастерства в легкую увлекательную игру, позволяющую начинающему художнику овладеть основами росписи по дереву и приобщиться к тайнам настоящего творчества.

УДК 689
ББК 85.125

ISBN 978-5-699-20419-9

СОДЕРЖАНИЕ

РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ

Роспись по дереву — один из древнейших и интереснейших видов народного декоративного искусства. В наши дни это занятие является не только увлекательным и полезным хобби, но и дает прекрасную возможность реализовать свои творческие фантазии, превращая обычные предметы обихода в эксклюзивные изделия, способные украсить ваш интерьер и сделать дом по-настоящему уютным. Издавна на Руси умельцы расписывали деревянные прялки, сани, сундуки и другую домашнюю утварь. Для этого на зиму заготавливали специально отобранную древесину, просушивали ее, а весной начинали изготовление нужных предметов и их роспись. В качестве красок использовали охру, сажу и другие природные красители.

Народные мастера вкладывали всю душу в создание своих произведений, стараясь, чтобы их работы излучали тепло и свет, дарили людям радость и хорошее настроение. Нехитрые предметы домашней утвари превращались в умелых руках в настоящие произведения искусства и передавались из поколения в поколение, служили прекрасными подарками к торжественным событиям.

Расписные сундуки и короба, сверкающие яркими красками, были гордостью невесты, ее приданым, олицетворением достатка семьи. Важную роль в свадебном обряде играли и сани. Даже если жених с невестой жили по соседству с церковью, молодые и приглашенные гости садились в расписные сани и ехали к венцу. Воспетая во многих песнях прялка, изукрашенная особым образом, за которой женщины коротали долгие зимние вечера, была не только предметом обихода и орудием труда, но и произведением искусства. Она передавалась в качестве подарка невесте и служила традиционным добрым напутствием, пожеланием долгой и счастливой семейной жизни. Ритуальная прялка сверкала обилием позолоты, каждый листочек был выписан с особой четкостью и тщательностью. Изображение обычно делилось на три яруса. Верхний — каскад птиц, с четко прописанными перьями, в окружении растительного и цветочного орнаментов, в центре — большой букет в цветочном горшке, а ниже — тройка с молодыми. Памятное событие увековечивала и надпись.

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Исторически в России существовало несколько самобытных, непохожих друг на друга видов росписи по дереву. Так, в **Федоскино,** прославленном центре русских художественных лаков, было положено начало формированию всемирно известной миниатюрной живописи на папье-маше. Из этого материала, приобретающего после многочисленных обработок свойства дерева, выпиливаются и собираются различных форм шкатулки, которые впоследствии грунтуются, шлифуются и покрываются лаком в несколько слоев. Федоскинские мастера пишут миниатюры маслом, применяя многослойную живопись. Использование просвечивающихся подкладок (перламутр, сусальное золото, металлические порошки и др.) создают неповторимый эффект.

В отличие от художников Федоскино, **палехские** мастера пишут миниатюры темперой — краской, разведенной эмульсией яичного желтка. Отличаются и приемы росписи: так, для палехской миниатюры свойственно письмо «плавью» — нанесение жидкого прозрачного слоя краски на сырую красочную поверхность. Характерной особенностью является и черный фон (реже красный или белый) как активный элемент композиции. В своем творчестве палехские мастера обычно используют образы русского фольклора.

Мстерская миниатюрная живопись, так же как и палехская, возникла на основе традиций местной школы иконописи. При внешнем сходстве с Палехом, работы мстерских мастеров имеют свои характерные особенности. Например, черный фон шкатулок совершенно перекрывается пейзажем или архитектурными сооружениями, а вся композиция обрамляется ажурным золотым орнаментом. В целом, в мстерской миниатюре золото играет куда меньшую роль, чем в работах палехских художников.

Развитие миниатюрной живописи в **Холуе** происходило одновременно с мстерской и палехской, и, так как здесь не существовало сложившейся иконописной школы, работы мастеров Холуя вобрали в себя характерные черты этих промыслов и имеют общие с ними технологические особенности.

Визитной карточкой России стали работы **хохломских** мастеров. Их промысел — один из старейших в России. Север

Нижегородской губернии издавна знаменит мастерством обработки дерева. Именно здесь во второй половине XVII века в Семеновском округе в деревнях близ торгового села Хохлома возник один из замечательных русских народных промыслов — изготовление деревянной токарной посуды с декоративной росписью, получившей название «хохломской». Первые упоминания о расписной посуде относятся к 1659 году. Особые технологические приемы и своеобразие хохломской росписи сложились в XIX веке, а с начала XX века промысел сосредоточился в двух центрах — в городе Семенове и поселке Семине. Главная особенность этой росписи — получение золотистого цвета без применения золота. Золотое сияние произведений хохломских умельцев — эффект свечения олова или алюминиевого порошка, покрытых слоем лака после нагрева в печи.

Процесс росписи включает несколько стадий — грунтовку, роспись, лакировку, закалку. Подготовка начинается с «ваппления» — покрытия деревянной основы слоем разведенной до жидкого состояния глины (вапы). Затем мастер пропитывает слой глины («вгоняет» в него) сырым льняным маслом. Этот процесс называют вгонкой. После этого изделие прогревают в печи при температуре 60–70 °С. При этом масло не высыхает полностью, а только подсушивается, так, чтобы на нем хорошо держался алюминиевый порошок. После просушки изделие «лудят» — наносят на поверхность плотный слой алюминиевого порошка, отчего она становится гладкой, серебристой, похожей на металлическую. Далее следует процесс росписи с применением масляных красок. После высыхания краски роспись в два приема закрепляют лаком, предварительно покрыв ее олифой. После лакирования расписные изделия помещают в печь для закаливания. Под влиянием температуры 300 °С лак темнеет, становится «янтарным», а просвечивающая сквозь него поверхность дерева, покрытая алюминиевым порошком, приобретает цвет золота. Поэтому хохломская роспись и называется «золотой».

Художники используют в своем творчестве два традиционных хохломских вида письма — «верховую роспись» и роспись «под фон». Рисунок «верховой росписи» наносится на металлизированную поверхность, а при росписи «под фон» сначала выполняется силуэтный рисунок, который затем окружается черным или цветным фоном.

Основным элементом более простой в исполнении «верховой росписи» является «травной узор» и орнамент «под листок». На поверхность фона мастер без предварительного эскиза наносит легким силуэтом очертания листьев, цветов, завитков.

При росписи «под фон» золотой силуэтный орнамент прослеживается на черном или цветном фоне. Начала наносятся контуры элементов, затем поверхность вокруг них покрывается масляной краской, после чего мелкие детали прорисовываются тонкими линиями.

К виду росписи «под фон» относится «кудрина» — золотистые, округлых форм завитки, прорисованные тонкими штрихами.

Городецкая роспись по дереву — знаменитый народный промысел Нижегородского края, появившийся в 40-х годах XIX века в деревнях, расположенных по реке Узола, близ города Городца. Росписью, скобчатой резьбой и инкрустацией из мореного дуба мастера украшали крестьянские прялки, лубяные лукошки, коробки для хранения пряжи, берестяные бураки (круглые коробки) и детские стульчики. Обязательной частью композиции городецкой росписи являются пышные гирлянды или живописные букеты фантастических цветов, напоминающих розы, купавки, ромашки, колокольчики, и разнообразные птицы, олицетворяющие счастье. Но отличительным элементом городецкой росписи остается «конь-огонь» с необычной изогнутой и подчеркнуто вытянутой шеей.

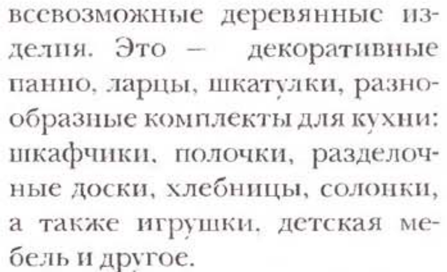
В отличие от хохломских умельцев, городецкие мастера изображают на декорируемых предметах не орнаментальные узоры, а жанровые сценки. Художники часто используют в росписи сюжеты из городской жизни. Мастера любят изображать прогулки кавалеров с дамами, лихих всадников, сцены чаепития в богатых интерьерах (с колоннами, старинными настенными часами, высокими

окнами, украшенными пышными занавесками). Их работы искрятся юмором, весельем и озорством. Городецкие художники любят яркие необычные цветы, которыми заполняют свободное пространство изображения.

Раньше городецкая роспись делалась яичными красками, которые наносились на предмет большими цветовыми пятнами, без предварительного контура, с преобладанием синих, красных, белых и черных цветов. В наши дни мастера перешли на масляные краски, значительно расширили цветовую гамму и уже не расписывают прялки, но технология росписи осталась такой же, как и много лет тому назад, и те же образы и мотивы присутствуют в их работах.

При выполнении городецкой росписи работа ведется по деревянной поверхности, покрытой мелом, а затем клеем (своеобразная грунтовка). Применяется и цветной фон — ярко-желтый, красный, синий. Работа художника очень энергична, экономна и проста. Окончательный, завершающий этап — «оживок»: белым или черным цветом (для создания контраста) тонкой кисточкой поверх изображения создают блики. Законченное произведение покрывается лаком. Современные художники традиционно расписывают

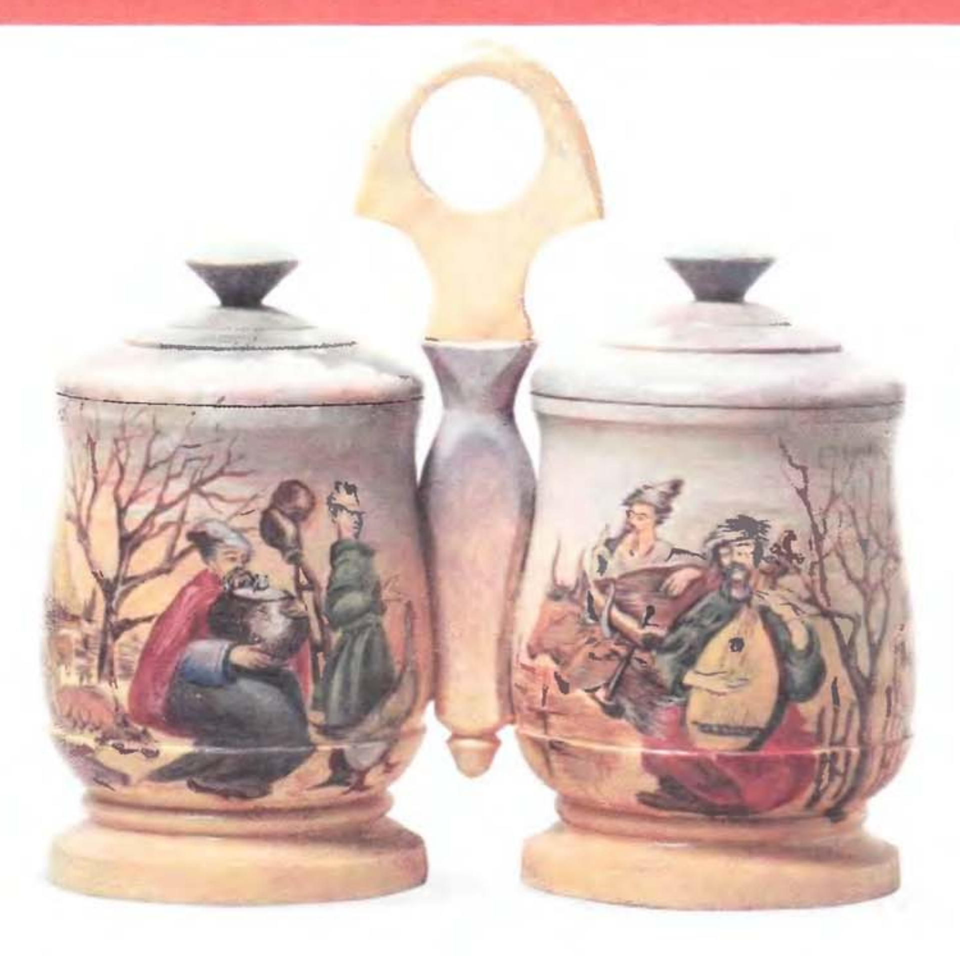

всевозможные деревянные изделия. Это — декоративные панно, ларцы, шкатулки, разнообразные комплекты для кухни: шкафчики, полочки, разделочные доски, хлебницы, солонки, а также игрушки, детская мебель и другое.

Возникшая в первой половине XIX века **полхов-майданская** роспись (по названию села Полхов-Майдан на юге Нижегородской области) отличается от других прежде всего новаторским использованием анилиновых красителей. Вначале мастерицы грунтуют поверхность изделия крахмальным клейстером. Затем, после высыхания грунтовки, тушью при помощи пера наносят черный контур изображения. После этого наносится цвет. В произведениях полхов-майданских мастериц яркие пятна растительного орнамента органично сочетаются с изображением птиц, солнца, пейзажей. Интересно, что мастериц, выполняющих роспись, местные жители называют красильщицами. Красильщицы Полховского майдана изготавливают всевозможные игрушки, матрешек, свистульки, грибки для штопки, круглые коробочки-шкатулки для хранения мелочей.

Мезенская роспись возникла в начале XIX века в низовьях реки Мезень Архангельской области. Ею расписывали различную домашнюю утварь — прялки, ковши, короба, сундуки, шкатулки. С конца XIX века центром мезенской росписи становится деревня Палащелье, поэтому мезенская роспись по дереву известна также как «палащельская роспись».

Традиционно предметы, расписанные мезенской росписью, имеют только два цвета — красный и черный (сажа и охра, позднее сурик).

Роспись наносилась на негрунтованное дерево специальной деревянной палочкой (тиской), пером глухаря или тетерева, кисточкой из человеческого волоса. Затем изделие олифилось, что придавало ему золотистый цвет. В настоящее время в целом технология и техника мезенской росписи сохранились, за исключением разве что того, что чаще стали применяться кисти. Некоторое внутреннее различие современной мезенской росписи от старой ощущается и потому, что изначально роспись производилась только мужчинами, тогда как в наше время ею больше занимаются женщины.

Для мезенской росписи характерен свой неповторимый стиль. Пожалуй, самое интересное в ней – это уникальный орнамент. Расписанные самобытным способом предметы с таким орнаментом притягивают, радуют глаз, излучают тепло и свет. Причина здесь не только в том, что мастер вкладывает в них свою душу, но и в том, что каждая линия, каждая деталь орнамента мезенской росписи, как и каждая фигурка животного или птицы глубоко символичны. Идущие еще с наскальных рисунков символы огня, неба, земли, воды, воздуха, плодородия, урожая, достатка и многие другие органично вплетены в орнамент и, фактически, являются видом древнего письма. Так, например, изображение коня в традиции народов, издревле населявших эту местность, символизирует восход солнца, а изображение утки – порядок вещей, она уносит солнце в подводный мир и до рассвета хранит его там.

Волховские традиции росписи входят в состав народных художественных ремесел, сформировавшихся вокруг Ладоги. Ладожские ремесла по характеру исполнения и живописного изображения отличаются склонностью к стилю барокко с его яркостью и пышностью.

Пожалуй, наиболее известным стилем традиционной росписи по дереву, бытовавшим в Петербурге и в поселениях в районе Ладожского озера, была волховская роспись, возникшая и распространившаяся по берегам Волхова.

Первыми и наиболее изученными изделиями этого художественного промысла являются прялки. Известны два вида прялок, выполненных в этой технике: «золоченки» и «крашенки». «Золоченки» отличаются стилистическим единством декора. На лицевой стороне прялки расположен крупный цветок, обрамленный с трех сторон полосой с именем владелицы. Широкие, круглящиеся мазки лепят форму цветка. Он кажется сочным и выпуклым, несмотря на плоскость мазка. Цветок условен, он не напоминает конкретные

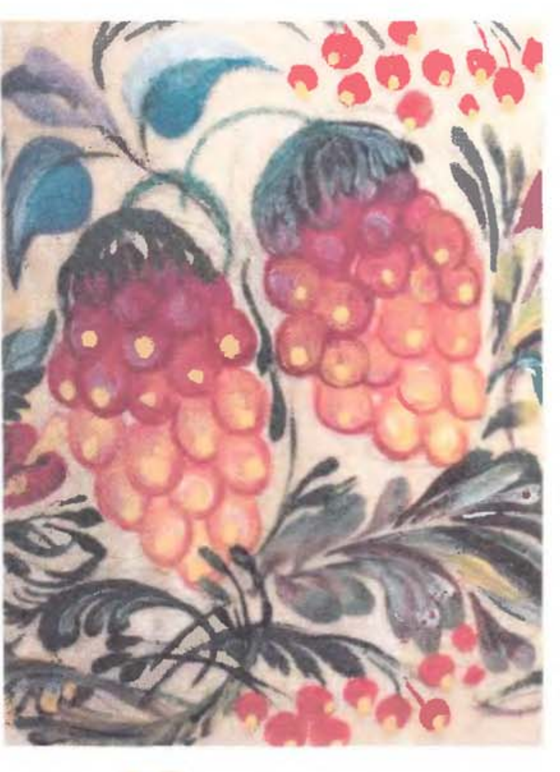

растительные формы. По его сторонам асимметрично расположены крупные листья. Яркая и гладкая по фактуре живопись, выверенные, отработанные приемы исполнения, броскость облика роднят прялки с городскими живописными вывесками. Благодаря многоцветью, крупным, сочным мотивам росписи «золоченки» нарядны и праздничны. Особо они ценились владелицами из-за надписей с именами.

Там же создавались и несколько иные прялки — так называемые «крашенки», отличающиеся от «золоченок» отсутствием золотого обрамления и надписей. Некоторые «крашенки» выделяются изяществом точеных ножек, формой круто изогнутых сережек, необычностью живописного декора. На них изображены раскидистые кусты с розовыми цветами, вихревые розетки.

Новоладожским прялкам близки по конструкции **тихвинские** расписные прялки с реки Явосьма. Роспись в виде условно изображенных цветов и ветвей,

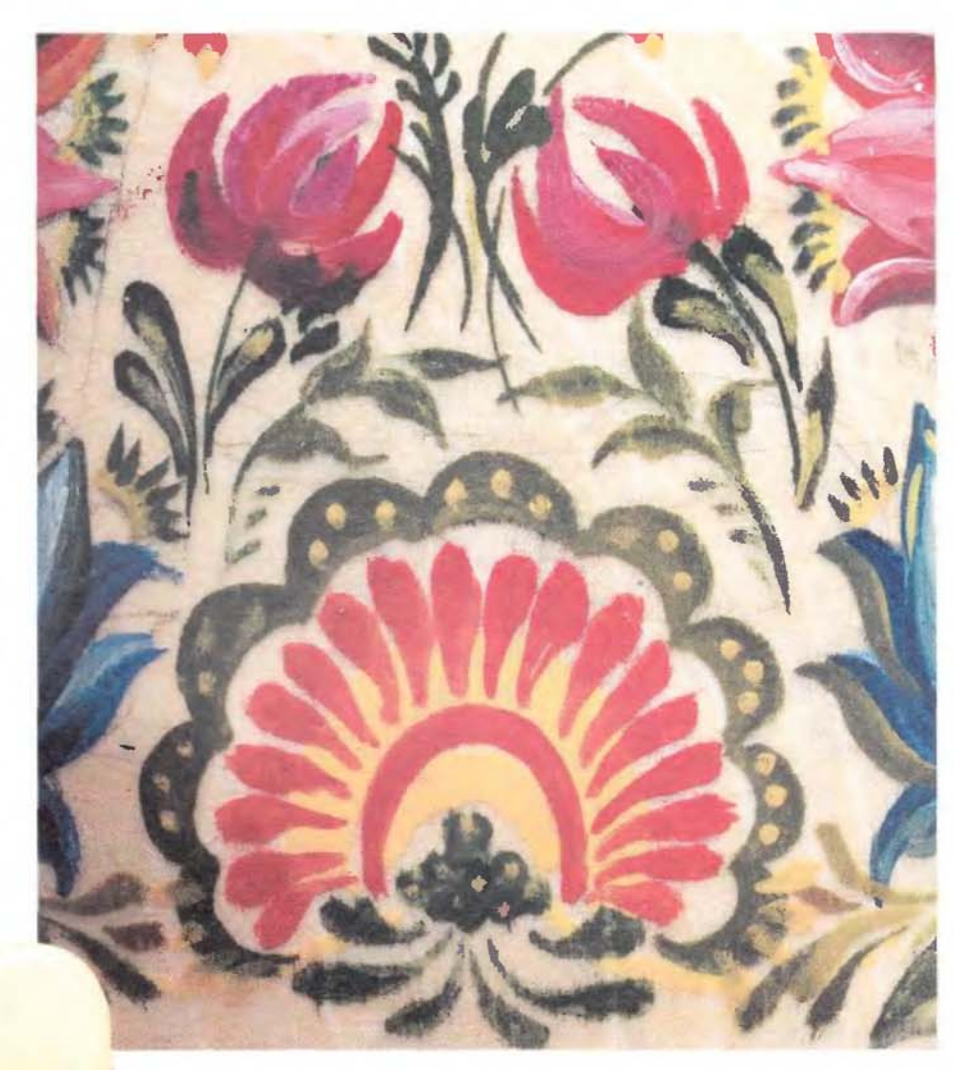

птиц выполнена крупными мазками на коричневом, зеленом или синем фоне. Живописные приемы украшения этих прялок характерны для восточной части области. **Лодейнопольские** прялки украшены цветами, свободно и равномерно разбросанными по узкой лопасти, перемежающимися бутонами и листьями. Красные розы, желтые и голубые тюльпаны расположены один над другим. Черные и темно-зеленые штрихи тонких листьев заполняют промежутки между цветами, связывая композицию в единое целое.

Село **Петриковка** в Днепропетровской области Украины — одно из мест, где бережно хранят традиции древних народных промыслов. Знаменитая петриковская роспись давно известна во всем мире. В Канаде даже издано пособие по этому виду искусства. В работах петриковских мастеров преобладает подлаковая роспись масляными красками. Для колорита традиционной петриковской росписи характерно контрастное соединение основных и дополнительных цветов спектра, причем преобладают красные и зеленые краски. Ныне петриковские мастера, которые имеют уже определенное профессиональное художественное образование, часто выполняют свои композиции в теплой или холодной гамме. Интересно отметить, что пишут они «от себя», а не «к себе», как это делают, например, хохломские мастера декоративной росписи. Характерной особенностью петриковской росписи является то, что весь рисунок росписи будто

развернут на плоскости, имеет поверхностное изображение. При этом линии стеблей и ветвей не пересекаются между собою, а многие элементы росписи (цветы, листья, ягоды и т. п.) имеют силуэтное изображение, которое само собой подчеркивает декоративность росписи. Фигуры птиц, зверей, людей большей частью выполняются контуром. Животных рисуют в профиль, а цветы — анфас. Выполняя работу, петриковские умельцы держат кисть тремя пальцами перпендикулярно к расписываемой поверхности. Это обеспечивает свободный мазок «от себя», от тонкой линии к утолщению, то есть от легкого касания кончиком кисти до нажима на ее основание. При выполнении росписи кроме кисти используют палец, палочку и прочие вспомогательные средства. Современные мастера этого жанра находят новую тематику, орнаментальные мотивы, творчески

наследуя художественные традиции прошлого.

Существует еще немало самобытных видов росписи по дереву. Все их невозможно подробно описать в нашей книге. Да и цель мы ставили другую — увлечь и приобщить вас к этому интереснейшему виду декоративно-прикладного искусства, чтобы через освоение основ росписи по дереву на простых примерах открыть безграничные возможности для творчества и совершенствования.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

КИСТИ

Приняв решение приобщиться к искусству росписи по дереву, вы становитесь художником, а это значит, что вам понадобятся соответствующие инструменты. Главное орудие художника — кисть. Самые лучшие кисти — мягкие беличьи или колонковые. По форме они могут быть круглыми, плоскими, заостренными, лопаткообразными и иметь щетину различной длины.

Кисти разных типов позволяют разнообразить технику росписи. Большие круглые кисти (№ 6–8) с заостренным концом используются для заполнения краской больших плоскостей и нанесения крупных мазков. Для работы акварелью используют беличью кисть, она обладает достаточной мягкостью и эластичностью. Чтобы получить прозрачный «сочный» мазок, короткую кисть такого же размера держат строго вертикально и без отклонения в стороны резко нажимают на плоскость.

Кисти от № 5 до № 3 служат для более мелкой обработки плоскости и нанесения мазков по форме используемой кисти. Например, круглая кисть оставляет след «слезка», кисть «лопатка» — прямоугольный след. Применяя кисти разных размеров, вы получаете возможность наносить разнообразные мазки.

Кисть «лопатка» чаще всего бывает колонковая, используется в основном для масляных красок и гуаши. Она оставляет мазки четкой формы и сохраняет плотность красочного слоя.

Все остальные кисти от № 3 до № 1 служат для мелкой детализации уже заполненной цветом и подготовленной для более тщательной работы плоскости. Детальная проработка мелких элементов выполняется кончиком кисти с большой осторожностью без предварительного рисунка. Для этого вам потребуются не только знания, но и опыт, который вы приобретете в процессе работы. Структура кисти № 1 позволяет без особых усилий провести прямую или волнистую линию, равномерную по всей длине и без дефектов.

После окончания работы акварельными красками или гуашью кисти обязательно моют в теплой воде с мылом, слегка просушивают махровой тканью и придают волоскам первоначальную форму. Формируют тонкий кончик, если это необходимо, и кладут в футляр или пенал соответствующей длины. Чтобы кончики кистей не деформировались, не оставляйте кисти после работы в банке с водой кончиками вниз, так как в этом положении волоски

заламываются в разные стороны. Впоследствии такая кисть становится непригодной для работы.

Плоские кисти после тщательной промывки заворачивают в бумагу, чтобы сохранить их форму.

Для промывания кистей после масляных красок необходим растворитель или уайт-спирит. Тщательно протерев кисти, нужно сполоснуть их теплой проточной водой и хранить, как описано выше.

МОРСКАЯ ГУБКА

Кроме всевозможных кистей, вам понадобится натуральная морская губка, которая применяется для нанесения фона по текстуре дерева. Для этого тампон с губкой погружается в гуашь, чуть-чуть разбавленную водой, после чего, прижимая тампон к плоскости, или мазками наносят краску на деревянную поверхность. Таким способом грунтуется плоскость разделочной доски или объемной заготовки. Применяют губку и для удаления избытка краски с поверхности, осушения кисти, чистки палитры и так далее.

ПАЛИТРА

В качестве палитры можно использовать не только готовое приспособление, которое продается в художественных лавках, но и любую деревянную или керамическую пластинку, тарелку, тонкое стекло. Стеклянная палитра наиболее удобна для масляных красок и темперы, которые выпускают в тюбиках. Для удобства краску на палитре располагают последовательно. Например, слева – черная, синяя, зеленая. Затем краски теплых тонов – оранжевая, красная, коричневая. И далее – желтая и белая. Привыкнув к порядку на палитре, вы значительно облегчите себе работу, выработаете необходимые навыки для быстрой работы кистью в любой технике исполнения росписи. После работы палитру освобождают от остатков краски, чистят или моют.

КРАСКИ

Освоение росписи по дереву стоит начать с акварели – она отличается легкостью нанесения и доступной ценой. Акварель свое название получила от латинского «aqua», то есть «вода». От других красок ее отличает особая прозрачность. Для росписи по дереву используется полумягкая акварель в фарфоровых или пластмассовых чашечках или мягкая акварель в тюбиках. Эти краски готовятся из тонкотертых пигментов, на основе меда, сахара и глицерина. Они легко растворяются в воде и набираются на кисть, при росписи оставляют хороший четкий след. С помощью акварели великолепно передаются тончайшие тонально-цветовые оттенки, кроме того, она обладает хорошей прочностью и светостойкостью.

«Гуашь» в переводе с итальянского означает «влажный». Так же, как и акварель, эта краска разводится водой. Но в отличие от нее гуашь по своей структуре – непрозрачная, плотная, сочная краска. Ингредиенты гуаши – пигменты в порошке и наполнители (каолин, белила, бланфиксы). Особенностью применения этой краски является то, что при высыхании она не образует плотной защитной пленки на поверхности красочного слоя, поэтому отличается бархатистостью и мягкостью. Гуашь прекрасно смывается водой, что значительно облегчает

исправление дефектов росписи. Для большей прочности и сохранности цвета в гуашь добавляют небольшое количество клея, обычно ПВА. Чем лучше протерта гуашь, тем она качественней и удобней в работе. Хорошая гуашь должна отвечать следующим требованиям – легко браться кистью и не стекать с нее, ложиться на поверхность ровным слоем, после высыхания не пачкать рук и не стираться с окрашенной плоскости, что особенно важно при лакировке предметов. Хранить такую краску нужно плотно закрытой, чтобы краска не загустела и не высохла. При длительном хранении баночку с гуашью заливают небольшим количеством воды.

Роспись масляными красками имеет свои особенности и требует специальной подготовки поверхности – проклейки и грунтовки основы под роспись. Незагрунтованные основы впитывают масло из краски, после чего она теряет насыщенность и яркость, и такая работа смотрится тускло и невыразительно. Масляные краски можно наносить на основу густыми или разжиженными мазками. Чтобы развести краску до нужной консистенции, необходимо прямо на палитре понемногу добавлять к ней какие-либо растворители – масло (льняное или рафинированное подсолнечное), лак (мастичный, фисташковый или даммарный) и другие, обычно используемые для масляных красок, до получения нужного результата. Нужный результат считается достигнутым, когда мазок, оставляемый краской, станет плотным, ярким и сочным. Промышленностью выпускаются и специальные растворители для масляных красок. Один из них представляет собой смесь скипидара и уайт-спирита. Другой разбавитель – очищенный уайт-спирит. Чтобы окрашенная поверхность высыхала быстрее, в краску вводится лак, который также предохраняет краски от помутнения и выгорания.

Часто для росписи используют «тройной разбавитель», состоящий из взятых в равных пропорциях лака, скипидара и льняного масла. Таким образом сохраняются все достоинства росписи масляными красками – цвет, блеск и быстрое высыхание.

ВЫБОР И ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛА

Доски, фанера и деревянные заготовки, предназначенные для росписи, должны быть сухими, без сучков, наплывов, смолистых прожилок и прочих недостатков. Изъяны досок устраняются с помощью кусочков такой же древесины, аккуратно вырезанных и «посаженных» на клей ПВА в месте дефекта. Чтобы древесина не коробилась, используют радиальный срез центральной части ствола дерева. Чаще всего для расписных изделий используется древесина красного дерева, дуба, ореха, липы, груши. Доски из хвойных пород дерева не используются, так как выступающая из них смола вызывает отслоение грунта.

Часто доски пропитывают льняным маслом, нагретым до температуры свыше 100 °С. При этом влага, содержащаяся в древесине, испаряется, и ее место занимает масло, которое в результате окисления твердеет и придает доске необходимую прочность.

Можно обрабатывать заготовки и в кипящей воде. Под действием высокой температуры из древесины удаляются растворимые вещества. После кипячения древесину подсушивают при температуре 50 °С и выдерживают в теплом сухом помещении до полного высыхания.

Если у вас нет дощечек нужного размера, заготовку можно склеить из нескольких фрагментов, желательно из дерева одной породы. Для склеивания используют клей ПВА, а с обратной стороны заготовку дополнительно укрепляют с помощью крестовины или планок, наклеенных на основную деталь.

ГРУНТОВКИ И ЛАКИ

Дальнейшую подготовку к росписи можно осуществить несколькими способами. Например, лицевая сторона заготовки

шлифуется до гладкости наждачной бумагой, после чего доска покрывается слабым горячим раствором клея ПВА, чтобы клей впитался в поры древесины и покрыл ее тонкой пленкой. Для создания красочного фона в клей можно добавить гуашь необходимого цвета и покрыть заготовку еще раз, закрепляя слой грунтовки. Иногда в эмульсию для грунтовки добавляют немного льняного или рафинированного подсолнечного масла. После высушивания грунт шлифуется, после чего на заготовку наносится рисунок согласно выбранной композиции. Цвет и тон грунта оказывают значительное влияние на конечный результат работы. В зависимости от поставленной задачи, грунтовка может быть белой (в этом случае можно использовать водоэмульсионную краску) или подкрашеной в любой цвет. Цветная грунтовка обычно используется при создании контрастных изображений.

Из всего вышесказанного можно сделать заключение, что цель проклейки и грунтовки — защитить основу от неблагоприятных воздействий, скрыть поры и шероховатости дерева и подготовить идеально гладкую поверхность для дальнейшей росписи.

Завершенную работу, расписанную маслом, гуашью или акварелью, покрывают лаком. Перед началом лакирования необходимо тщательно очистить работу от пыли и загрязнений. Для работы можно использовать даммарный лак (производящийся из древесных смол), который в случае загустения разбавляют скипидаром. Если вам не удалось купить нужный лак, его можно приготовить в домашних условиях. Возьмите 4 части даммаровой смолы, 5 частей скипидара и ¼ часть выбеленного (без свинца) льняного масла. Эту смесь кипятите до полного растворения, после чего процедите сквозь тонкое металлическое сито, дайте отстояться, слейте. Чтобы приготовить мастичный лак, на 12 частей очищенной, хорошо промытой мастики возьмите 1,5 части чистого венецианского терпентина, 0,5 части камфары в порошке, 5 частей мелко истолченного стекла и 30 частей очищенного скипидара. Смесь распустите на водяной бане, затем дайте отстояться и через сутки слейте и профильтруйте через вату.

Можно использовать пихтовые и технические лаки, если расписываемый предмет не будет соприкасаться с пищевыми продуктами.

Лак следует наносить аккуратно, тонким слоем, мягкими кистями (флейцевыми беличьими). Попавшие в покрывной слой волоски от кисточки следует аккуратно удалить, пока поверхность влажная.

Лаковое покрытие защищает красочный слой от сырости, пыли и загрязнений, и в то же время усиливает интенсивность «звучания» красок. Наносить лаковое покрытие необходимо после полного высыхания красочного слоя работы. Лакировку и сушку изделия нужно производить в светлом сухом помещении при комнатной температуре.

ЦВЕТ И КОМПОЗИЦИЯ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЦВЕТА

Для выполнения росписи необходимо знать некоторые особенности цветовой гаммы. Как правило, цвета белый, серый, черный называют «ахроматическими», то есть бесцветными. Хроматические цвета отличаются друг от друга цветовыми оттенками (тоном), насыщенностью и светлотой — это желтый, зеленый, синий, красный и так далее. Плавные радужные переходы теплых тонов в одну сторону и холодных в другую образуют в данной композиции теплый и холодный нюансы.

Для изучения цветовой гаммы в росписи необходимо знать о контрастных цветовых решениях. Любой цвет в более темном окружении светлеет и наоборот. Это явление называют контрастом. Исходя из этого, на цветовом круге определяются противоположно находящиеся цвета, которые называются контрастными. Например, если взять желтый цвет и поместить его в окружение красного, он будет восприниматься лимонно-желтым, на зеленом фоне он приобретет теплый оранжевый оттенок, а на синем — ярко-желтый. Это явление изменения восприятия цветов называется хроматическим контрастом.

Итак, при выборе цветовой гаммы контрастный цвет будет восприниматься более темным, если находится в окружении светлых тонов, и наоборот. Поэтому, чем насыщенней цвет фона, тем большее влияние этот фон оказывает на расположенные на нем элементы других цветов. Контраст будет более заметным, если площадь фона будет значительно больше, чем расположенное на нем цветовое пятно. Контрастное влияние фона возрастает по мере увеличения насыщенности его цвета.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МОТИВЫ

Для грамотного выполнения любого изображения необходимо знать законы композиции. Они обязательны для гармоничного сочетания всех элементов произведения, что, в конечном счете, определяет успех работы. Правильно построенная композиция придает готовым изделиям неповторимое очарование и делает их законченными произведениями искусства.

Поэтому в этом разделе речь пойдет не о технике и технологии росписи, не о материалах и инструментах, а о вещах, которые на первый взгляд могут показаться не слишком важными, но на самом деле являются определяющими для успешной работы по художественной росписи деревянных изделий. Ценность изделия определяется не только высокой техникой рисования, но и художественной стороной исполнения изделия. Сделать завершенный эскиз с тщательной проработкой каждого элемента и сохранить целостность изображения — задача непростая, особенно для начинающего мастера. От тщательно продуманной композиции, четкого видения будущего произведения, грамотного выполнения эскиза зависит успех всей работы. Начиная работу с деревом, важно иметь представление о законах композиции, приобрести такие качества, как целостность видения, умение целенаправленно выделить главное, то есть композиционный центр.

Композиционная целостность зависит от взаимоотношения главного фрагмента с второстепенными элементами единого произведения. Главный элемент обычно размещается вблизи оптического центра прорабатываемой плоскости. Такая композиция называется центральной *(фис. 1)*. При этом способе композиции на плоскости при помощи осей симметрии определяется центр, в котором размещается элемент, несущий основную смысловую нагрузку. Находящийся в центре предмет должен доминировать над остальными, выделяться исполнением, отделкой и тонкостью проработки деталей. Все остальные, дополнительные, элементы рисуются «в поддержку» главного. Их цель — усилить влияние центра композиции, подчеркнуть его смысловую и художественную

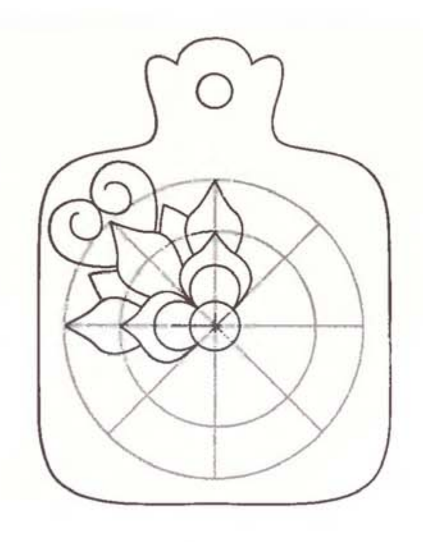

Рис. 1

нагрузку. Если орнамент симметричный, желательно добиваться зеркального отображения обеих сторон изделия.

При угловой композиции главный элемент размещается в углу изображения *(рис. 2)*. При композиции «дорожка» зрительный образ строится на непрерывном изображении повторяющихся через определенные промежутки элементов. Повторение одинакового элемента в движении орнамента называется динамикой, а периодичность повторений – ритмом композиции. Итак, изобразить динамический орнамент – означает, разработать элемент и повторить его несколько раз, создавая впечатление бесконечности движения. Создавая его, очень важно стремиться к тому, чтобы каждый повторяющийся элемент был идентичен предыдущему, так как от этого зависит восприятие узора. При необходимости следует прибегать к копировальной бумаге, перенося с ее помощью рисунок на плоскость.

Существует множество видов орнаментальных полос – геометрические, растительные, геральдические, смешанные... Так же разнообразны и орнаментальные композиции – ленточные, сетчатые, центрические, композиционно замкнутые, асимметричные или свободной компоновки... Орнамент должен соответствовать общей композиции изделия, ее построению, дополнять и подчеркивать форму, реализуя сюжетные мотивы и придавая настроение декорируемому предмету в целом.

При свободной композиции *(рис. 3)* не существует четких правил расположения элементов, но составление такой композиции требует наличия художественного вкуса и большого опыта работы. Для разработки свободного орнамента применяются как геометрические, так и растительные элементы.

Для успешной работы по художественной росписи дерева необходимо иметь представление о стилизации и декорировании элементов рассмотренных выше видов композиции. Определяя тематику или сюжет произведения, художник условно делит изображения по категориям сложности. Так, используя при выполнении орнамента изображения фигуры человека или животного, мастер должен придать образам более простые формы, сохраняя характерные признаки, например, характерное движение, одежду, обстановку. Изображение в орнаменте декоративно обобщается, отбрасываются мелкие детали с сохранением формы и пропорций частей изображения. Степень стилизации и декоративности определяется замыслом автора.

Рис. 3

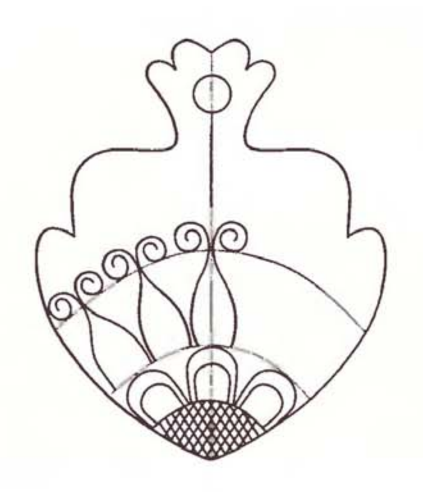

Рис. 2

Начинать учиться расписывать деревянные изделия лучше всего с самых простых вещей. В процессе росписи вы не только приобретете опыт работы с деревом, но и станете обладателем симпатичных вещиц, которые будут служить вам напоминанием о первых шагах к мастерству.

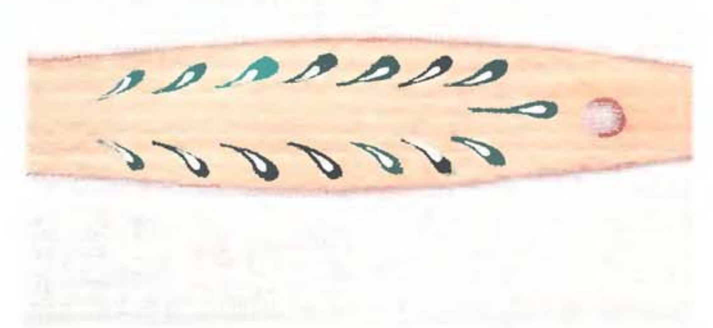
КУХОННАЯ ЛОПАТОЧКА С ПЛОСКОЙ РУЧКОЙ

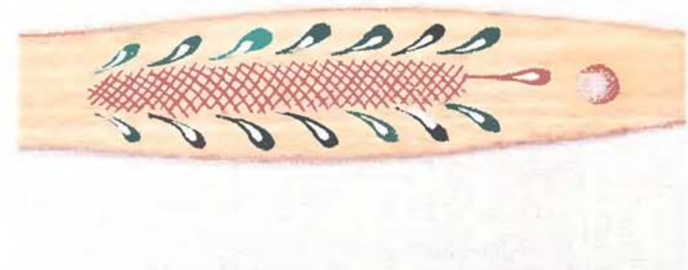
Попробуйте украсить кухонную лопаточку несложным орнаментом, используя самые простые виды мазков. Так как у вас еще не хватает опыта, до начала работы хорошенько продумайте рисунок и сделайте эскиз на бумаге, чтобы облегчить себе задачу.

Для работы вам понадобятся:

- эскиз рисунка;
- деревянная кухонная лопаточка;
- клей ПВА для приготовления грунтовки;
- простой карандаш для выполнения предварительного рисунка;
- заостренные тонкая и средняя кисти;
- зеленая и красная акварель;
- белила;
- бесцветный лак.

1. Перед началом работы подготовьте деревянную основу, выполнив грунтовку. Для этого вам понадобится клей ПВА, разведенный водой. Нанесите состав кистью на ручку лопаточки и подождите 20 минут до полного высыхания грунтовки.
2. Остро заточенным простым карандашом нанесите набросок рисунка на ручку лопаточки.

3. Этот простой орнамент состоит из сеточки и мазков в виде капелек. В первую очередь нанесите рисунок мазков-капелек. Для этого возьмите зеленую краску и кистью средней величины, строго по рисунку выполните мазок, немного придавив основание кисти *(рис. 4)*.
4. Чтобы сделать блики, используйте белила и кисть меньшего размера. Тем же движением, что и в предыдущем мазке, нанесите блики в центр каждой зеленой капельки.
5. В середине орнамента, используя самую тонкую кисточку, аккуратно нарисуйте сеточку. Чтобы сеточка получилась тонкой, рисовать нужно очень легкими движениями, не надавливая на кисть *(рис. 5)*.
6. После нанесения рисунка и полного высыхания краски покройте ручку лопаточки лаком и просушите.

Рис. 4

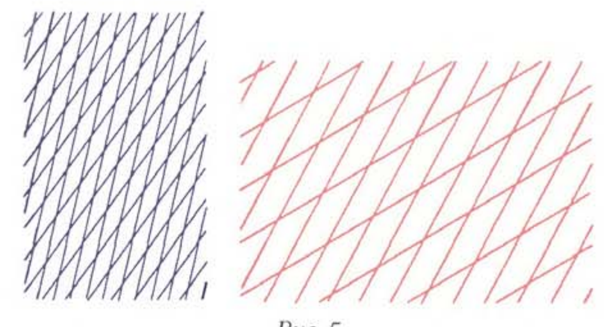

Рис. 5

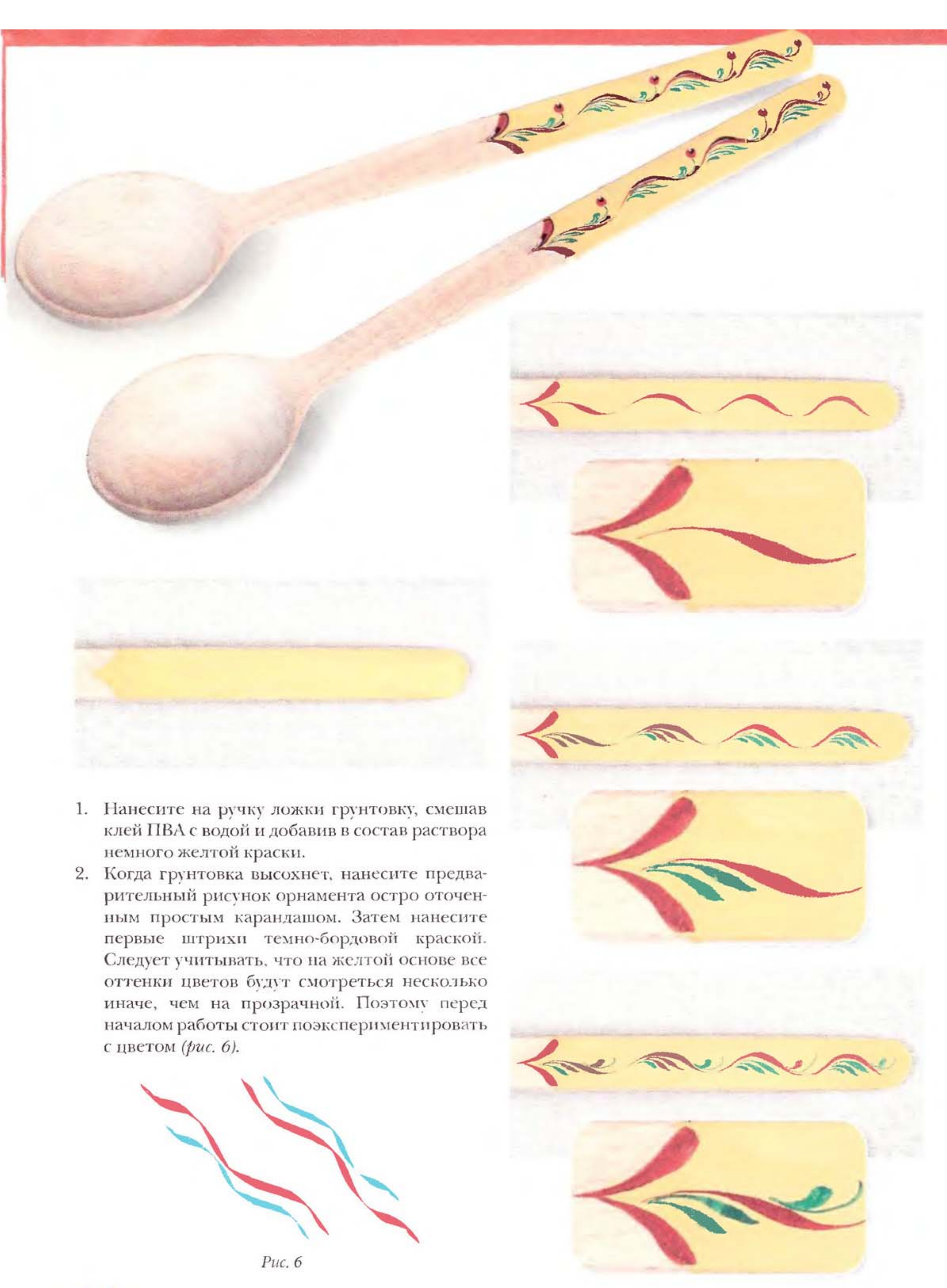
ЛОЖКА

Теперь, имея некоторые навыки росписи, попробуйте расписать деревянную ложку, используя цветную грунтовку и стилизованный растительный орнамент. Окрашенная основа сделает рисунок интересней и ярче, и вы приобретете еще одну оригинальную вещицу домашнего обихода.

Для работы вам понадобятся:

- эскиз рисунка;
- неокрашенная деревянная ложка;
- клей ПВА и желтая краска для грунтовки;
- простой карандаш;
- бордовая, зеленая, фиолетовая, охра и красная акварельные краски;
- белила;
- набор кистей различной толщины;
- бесцветный лак.

1. Нанесите на ручку ложки грунтовку, смешав клей ПВА с водой и добавив в состав раствора немного желтой краски.
2. Когда грунтовка высохнет, нанесите предварительный рисунок орнамента остро отточенным простым карандашом. Затем нанесите первые штрихи темно-бордовой краской. Следует учитывать, что на желтой основе все оттенки цветов будут смотреться несколько иначе, чем на прозрачной. Поэтому перед началом работы стоит поэкспериментировать с цветом *(рис. 6)*.

Рис. 6

3. Кисточкой средней толщины нанесите мазки зеленого цвета.
4. Если вы захотите сделать мазки более изящными и легкими, смените кисточку на более тонкую.
5. Чтобы рисунок был динамичнее, оживите орнамент, нарисовав красные ягодки, расставьте цветовые акценты и блики. Готовую работу покройте бесцветным лаком и дайте ей просохнуть.

ЛОПАТКА С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ

Освоив приемы росписи на плоскости, можно переходить к изучению работы на объемных формах. Рисунок на круглой ручке этой лопатки выполняется по спирали, поэтому вам необходимо разработать только фрагмент рисунка, а потом, двигаясь далее и немного поворачивая ручку лопатки, повторять его.

Для работы вам понадобятся:
- эскиз рисунка;
- кухонная лопатка с круглой ручкой;
- клей ПВА для грунтовки;
- простой карандаш;
- набор кистей;
- красная, коричневая и зеленая акварель;
- белила;
- бесцветный лак.

1. Начните работу с того, что загрунтуйте водным раствором клея ПВА ручку лопатки. Дождитесь, пока грунтовка высохнет.
2. Покройте коричневой краской самую верхнюю, широкую, часть ручки.
3. Нанесите эскизный рисунок, используя один фрагмент орнамента. Повторите его по всей поверхности ручки, поворачивая ее и продвигаясь к ее концу.
4. Возьмите заостренную кисточку и проведите в соответствии с эскизным рисунком тонкую линию коричневой краской. Возле нее зеленой краской нарисуйте завитки. Работайте той же тонкой кистью, немного надавливая на нее у основания.

Рис. 7

5. Около листочков и коричневой основы произвольно разместите завитки красного цвета *(рис. 7)*.
6. Следуя этой же схеме, расписывайте следующий виток спирального орнамента ручки.
7. Чтобы оживить рисунок, после того как краска основного рисунка высохнет, на каждый элемент нанесите белые блики.
8. После того как краска подсохнет, покройте ручку бесцветным лаком и еще раз просушите.

ДОЩЕЧКА С УГЛОВОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ

Использование трафаретной росписи в сочетании с угловой композицией позволит вам создавать любые сложные изображения.

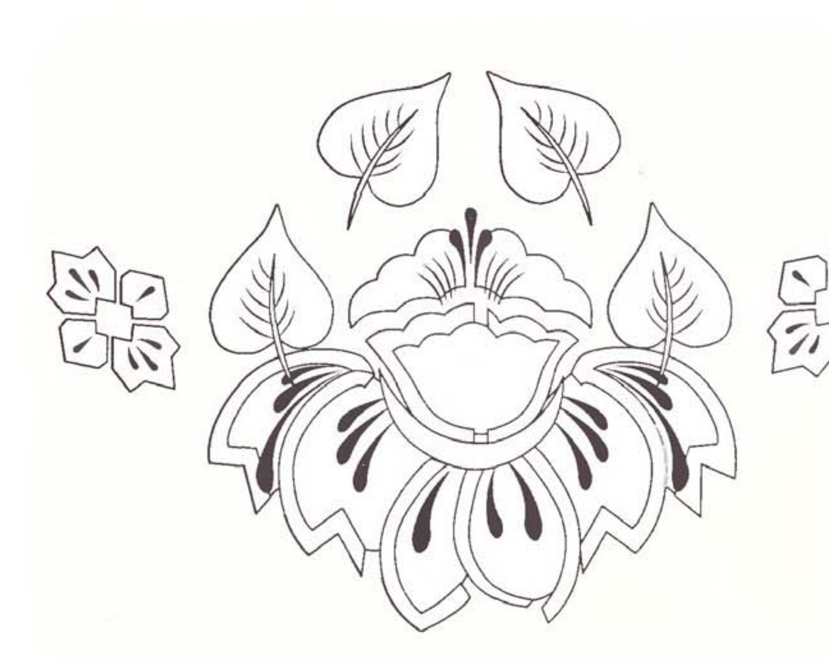

Для работы вам понадобятся:

- эскиз рисунка;
- деревянная заготовка;
- трафарет;
- поролоновые тампоны;
- белая, бордовая, розовая, желтая и зеленая гуашь;
- тонкая кисть;
- бесцветный лак.

1. С помощью трафарета тампоном, смоченным в белой гуаши, нанесите контур цветка. Цветок – центральный элемент композиции, поэтому среди остальных мотивов он будет самым крупным и ярким.

4. Следующий элемент композиции – желтые лепестки-сердечки – расположите полукругом под большим цветком.
5. Чтобы переход от белых контуров к желтым листочкам был плавным, добавьте к цветку еще два симметричных лепестка, контур которых нанесите желтой гуашью.

1

2

2. Не отрывайте от плоскости и не смещайте трафарет, пока элемент не будет нанесен полностью.
3. Осторожно снимите трафарет и дайте рисунку просохнуть.

3

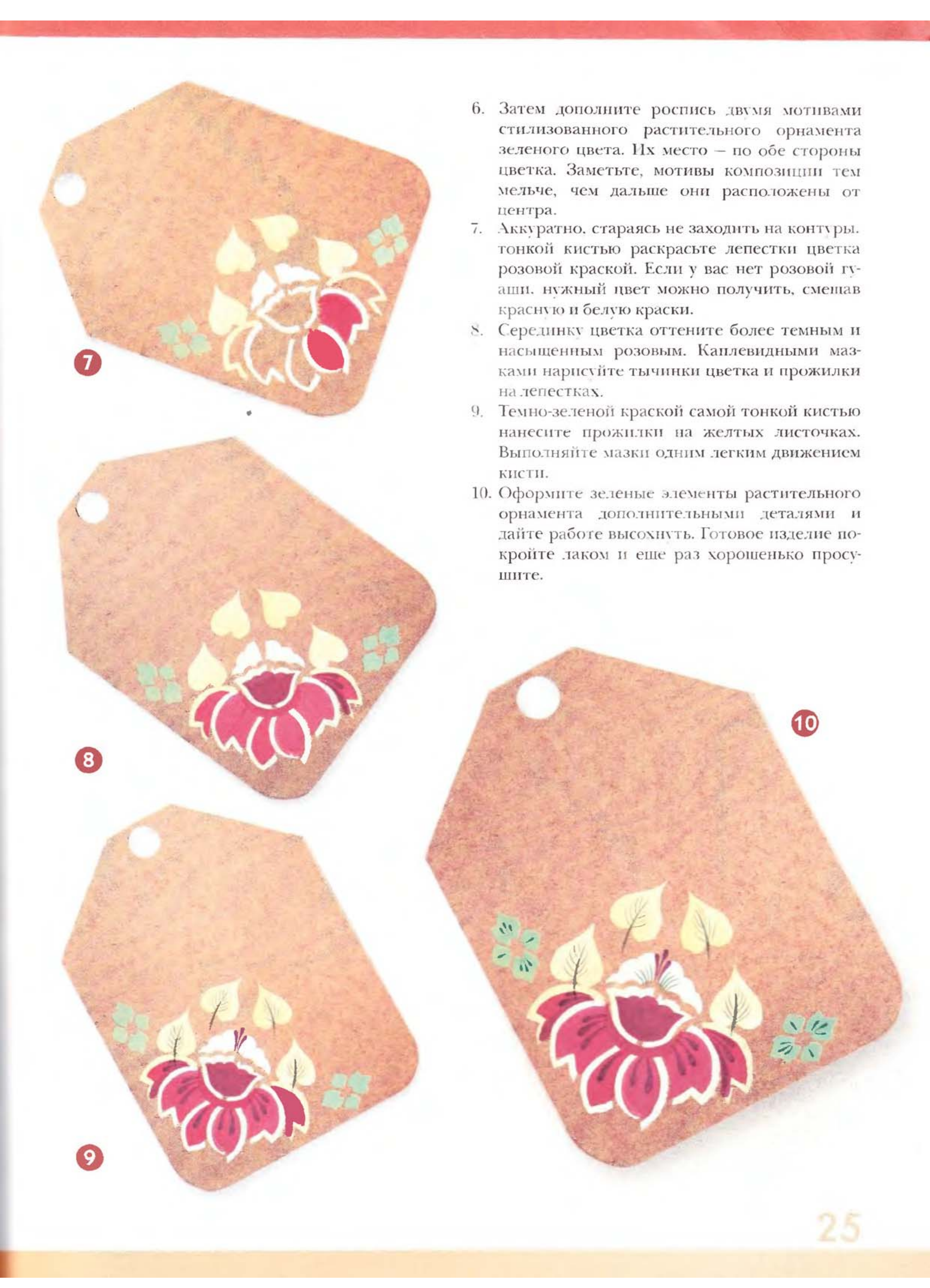
4

5

6

6. Затем дополните роспись двумя мотивами стилизованного растительного орнамента зеленого цвета. Их место – по обе стороны цветка. Заметьте, мотивы композиции тем мельче, чем дальше они расположены от центра.
7. Аккуратно, стараясь не заходить на контуры, тонкой кистью раскрасьте лепестки цветка розовой краской. Если у вас нет розовой гуаши, нужный цвет можно получить, смешав красную и белую краски.
8. Серединку цветка оттените более темным и насыщенным розовым. Каплевидными мазками нарисуйте тычинки цветка и прожилки на лепестках.
9. Темно-зеленой краской самой тонкой кистью нанесите прожилки на желтых листочках. Выполняйте мазки одним легким движением кисти.
10. Оформите зеленые элементы растительного орнамента дополнительными деталями и дайте работе высохнуть. Готовое изделие покройте лаком и еще раз хорошенько просушите.

ДОЩЕЧКА «РОМАШКИ»

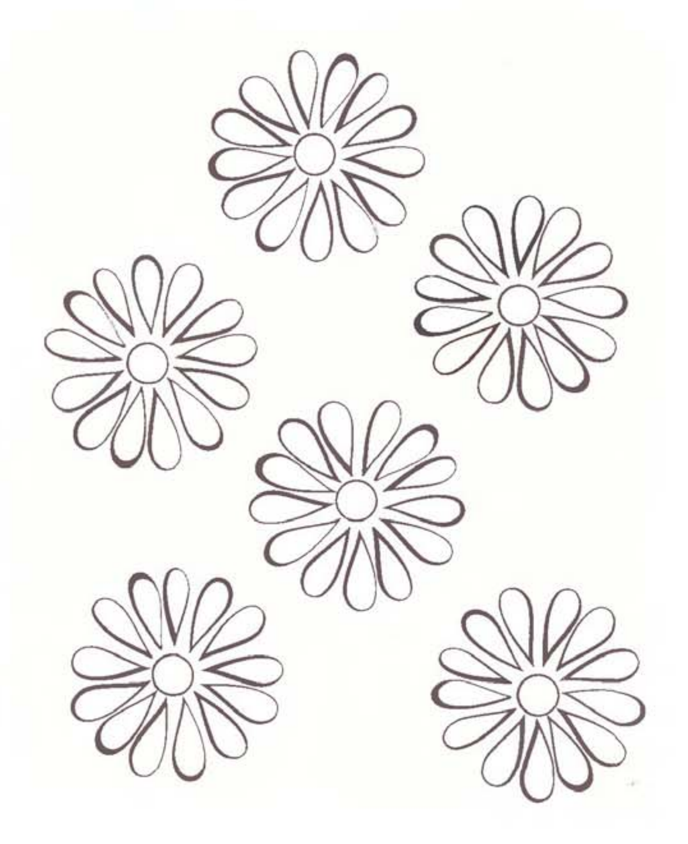
Роспись, выполненная в такой несложной технике — нанесением рисунка с помощью трафарета, — хороший способ украсить простые и непритязательные предметы домашнего обихода.

Для работы вам понадобятся:
- эскиз рисунка;
- деревянная заготовка;
- трафарет;
- тампоны из мягкого поролона;
- белая и желтая и синяя гуашь;
- тонкая кисть;
- бесцветный лак.

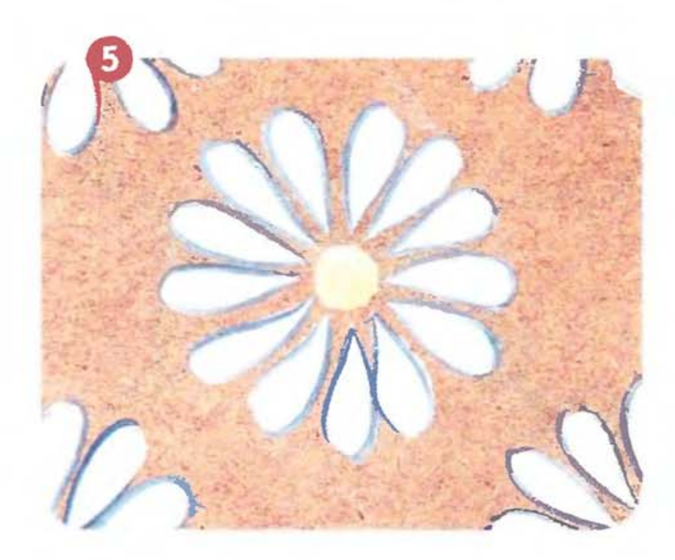
Подготовьте для работы чистый и сухой трафарет. Если у вас нет трафарета с подходящим рисунком, вырежьте сами из плотной пленки.

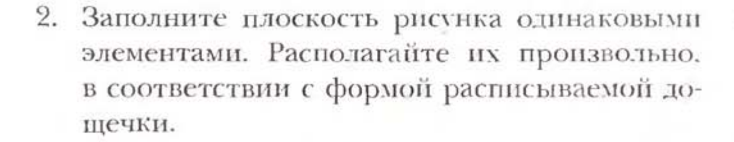
1. Из мягкого поролона сделайте тампоны по количеству используемых красок. Для этой работы необходимо запастись двумя тампонами. Плотно прижмите трафарет к доске, смочите тампон в белой краске и нанесите лепестки.

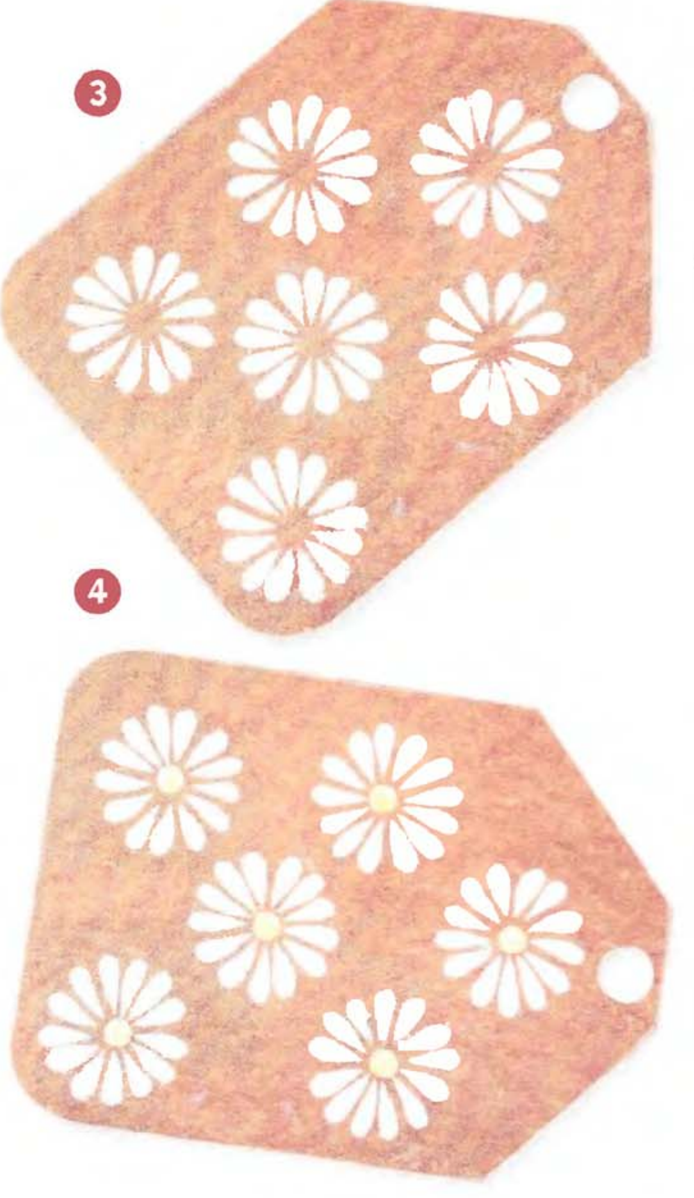

2. Заполните плоскость рисунка одинаковыми элементами. Располагайте их произвольно, в соответствии с формой расписываемой дощечки.

3. На первом этапе у вас получились цветки без серединок. Подождите, пока высохнет белая краска, и только после этого приступайте к следующему шагу.
4. Возьмите чистый тампон, обмакните его в желтую краску и нанесите серединки цветков через круглое отверстие в трафарете.
5. Когда работа высохнет, возьмите тонкую кисточку и голубой краской «оттените» края лепестков, при необходимости исправляя возникшие в ходе работы неточности и мелкие дефекты.
6. Готовую работу покройте лаком и просушите.

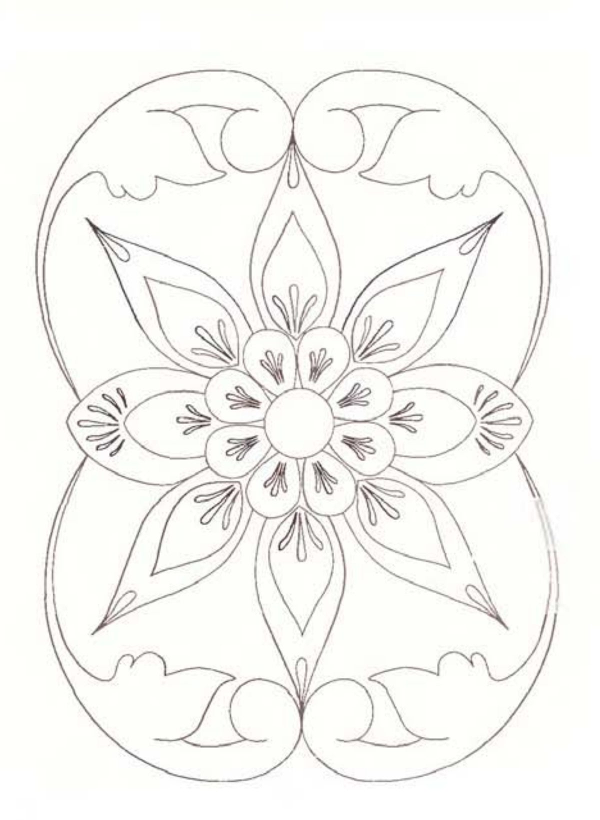
РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА

Расписная разделочная доска, без сомнения, украсит любую кухню. Для этой работы выберем самый простой вариант композиции – центральный, где основной элемент (цветок) размещен в центре рисунка. В этой работе вы научитесь выполнять распределение простых цветовых пятен, контур и другие виды мазков.

Для работы вам понадобятся:

- эскиз рисунка;
- заготовка доски;
- медовые акварельные краски;
- белила;
- круглые беличьи кисти разной толщины;
- клей ПВА;
- простой карандаш;
- палитра;
- лак.

Тщательно отшлифуйте поверхность разделочной доски с помощью мелкой шкурки.

Загрунтуйте отшлифованную поверхность клеевым раствором. Если вы хотите создать какой-либо фон для вашего рисунка, добавьте в клеевой раствор краску нужного цвета.

Тонко отточенным карандашом нанесите рисунок по предварительно намеченным осям симметрии и дополнительным линиям построения в соответствии с вашим замыслом или эскизным рисунком.

Выберите цветовую гамму для выполнения рисунка. В данном случае подбирались контрастные тона – желтый, зеленый, красный.

1. Сначала широкой толстой кистью покройте самые большие участки центрального рисунка ярко-желтой и оранжевой красками согласно карандашному контуру.
2. Очень аккуратно самой тонкой кистью обведите контур по краю закрашенных участков.

3–4. Когда краска высохнет, можно приниматься за второй слой. Легкими касаниями кисти нарисуйте красной краской лепестки.

5–6. Толстой кистью нанесите зеленой краской элементы рисунка вокруг цветка.

7. Подберите более темную краску, чтобы оформить контур рисунка и сделать его более четким.

8. Когда основные цветовые пятна будут нанесены, сделайте дополнительные мазки по всему рисунку в виде капелек.
9. Осталось добавить блики, которые можно сделать белилами. После окончания работы покройте расписную доску лаком.

МАТРЕШКА

На Руси матрешки всегда служили не только забавной игрушкой, но и оберегом. Их дарили детям, беременным женщинам, молодоженам, чтобы семья была крепкой и многодетной. Традиционно матрешек делали из древесины липы. Для росписи вам понадобится заготовка, которую можно приобрести в специализированных магазинах или отделах, продающих товары для творчества. Если есть возможность, можно сделать заготовку на токарном станке самостоятельно.

Для работы вам понадобятся:
- заготовка для матрешки;
- клей ПВА;
- гуашевые белила;
- красная, желтая, синяя, коричневая и зеленая гуашь;
- простой карандаш;
- кисти различной толщины;
- бесцветный лак.

1. На сухую, предварительно загрунтованную смесью клея ПВА с водой и белилами, заготовку матрешки карандашом нанесите эскизный рисунок.
2. Желтой гуашью закрасьте фартучек матрешки.

3. Аккуратно, стараясь не выходить за контур рисунка, раскрасьте ярко-красной гуашью платок.
4. Дождавшись, пока закрашенные участки просохнут, продолжайте раскрашивать матрешку. Зеленой гуашью раскрасьте рукава рубахи, а голубой – сарафан.
5. Бледно-розовым (разведите красную гуашь белилами) цветом покройте лицо и руки матрешки.
6. После того как краска высохнет, приступайте к прорисовке более мелких деталей. Пользуясь более тонкой кистью, тонкими мазками коричневой гуаши нарисуйте волосы и глазки матрешки.

7. Черной краской оформите зрачки и носик, а красной – рот и щечки.
8. Раскрасьте розочку, которую матрешка держит в руке. Темно-коричневой краской, пользуясь тонкой кисточкой, нарисуйте стебелек розы и подчеркните мелкие детали лица и одежды матрешки – волосы, контуры одежды и платка.
9. Продолжая работать более насыщенными цветами, тонкой кистью оттените листики розы, низ фартучка, рукава рубашки и узелок платочка матрешки.
10. На рукава рубашки и плечики фартучка нанесите орнамент «сеточка», а сам фартук украсьте веселыми оранжевыми горошинами.
11. Чтобы ваша матрешка была более нарядной и яркой, украсьте ее платок ромашками и горошками. Сначала кончиком кисти нанесите желтые точки. Вокруг некоторых точек белилами нарисуйте лепестки. Дождитесь, пока матрешка полностью высохнет, и покройте готовую работу бесцветным лаком.

ВЫСОКАЯ ВАЗА

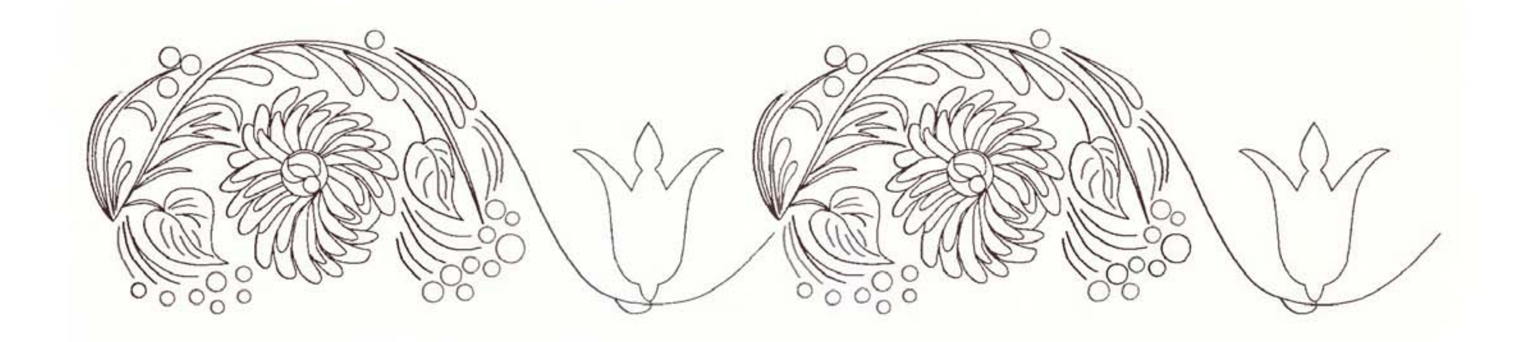
Теперь мы переходим к объемным формам. Работа на объеме значительно сложнее и выполняется по кругу. Прежде чем приступить к росписи, определитесь с цветовой гаммой, продумайте рисунок и приготовьте все необходимое для работы. В этом случае для приготовления грунтовки мы использовали немного белил, чтобы цвет вазы был светлее, и рисунок смотрелся более ярко. Недостающие оттенки цветов вы можете легко получить, смешивая краски.

Для работы вам понадобятся:

- эскиз рисунка;
- выполненная на токарном станке заготовка круглой вазы с длинным горлышком;
- клей ПВА для приготовления грунтовки;
- простой карандаш;
- розовая, зеленая, красная, сиреневая, синяя, светло- и темно-зеленая акварель;
- белила;
- палитра;
- набор кистей разных размеров;
- бесцветный лак.

1. Загрунтуйте заготовку вазы водным раствором клея ПВА с добавлением белил. После высыхания грунтовки нанесите на вазу тонко отточенным карандашом эскиз рисунка. Если рисунок сложный, воспользуйтесь копировальной бумагой, прихватив ее скотчем. Начинайте роспись с выполнения крупных деталей орнамента, заполняя плоскость рисунка широкой кистью.

2. Затем, используя более тонкую кисть, соответствующими красками нанесите мазки-капельки способом, описанным в предыдущих работах.
3. Нарисуйте аналогичный элемент орнамента на другой стороне вазы. После этого, в соответствии с эскизом, нарисуйте листочек.

4

2

3

5

4. Самой тонкой кисточкой коричневой краской нарисуйте веточку.
5. Используя тонкие кисти, аккуратно и тщательно прорисуйте мелкие дополнительные детали орнамента.

6. В соответствии с эскизом нанесите на вазу стилизованные цветы тюльпанов, пользуясь той же техникой, что и при выполнении предыдущей росписи – заполнение плоскости, детальная прорисовка.

7. По предварительному наброску распишите низ вазы, пользуясь тонкими кистями, повторяя основной мотив рисунка.
8. На горлышке вазы, только с одной стороны, нарисуйте птицу, сначала заполняя плоскости доминирующими цветами.
9. Используя более темные оттенки основной краски и белила, тщательно прорисуйте все детали изображения. Готовую работу покройте бесцветным лаком.

Эту технику росписи вы сможете применить и для декорирования деревянного кухонного комплекта для сыпучих продуктов. Особенно хорошо он будет смотреться, если ваша кухня оформлена в народном стиле. Натуральное дерево создаст атмосферу тепла и уюта, а нарядные расписные изделия надолго подарят вам ощущение праздника.

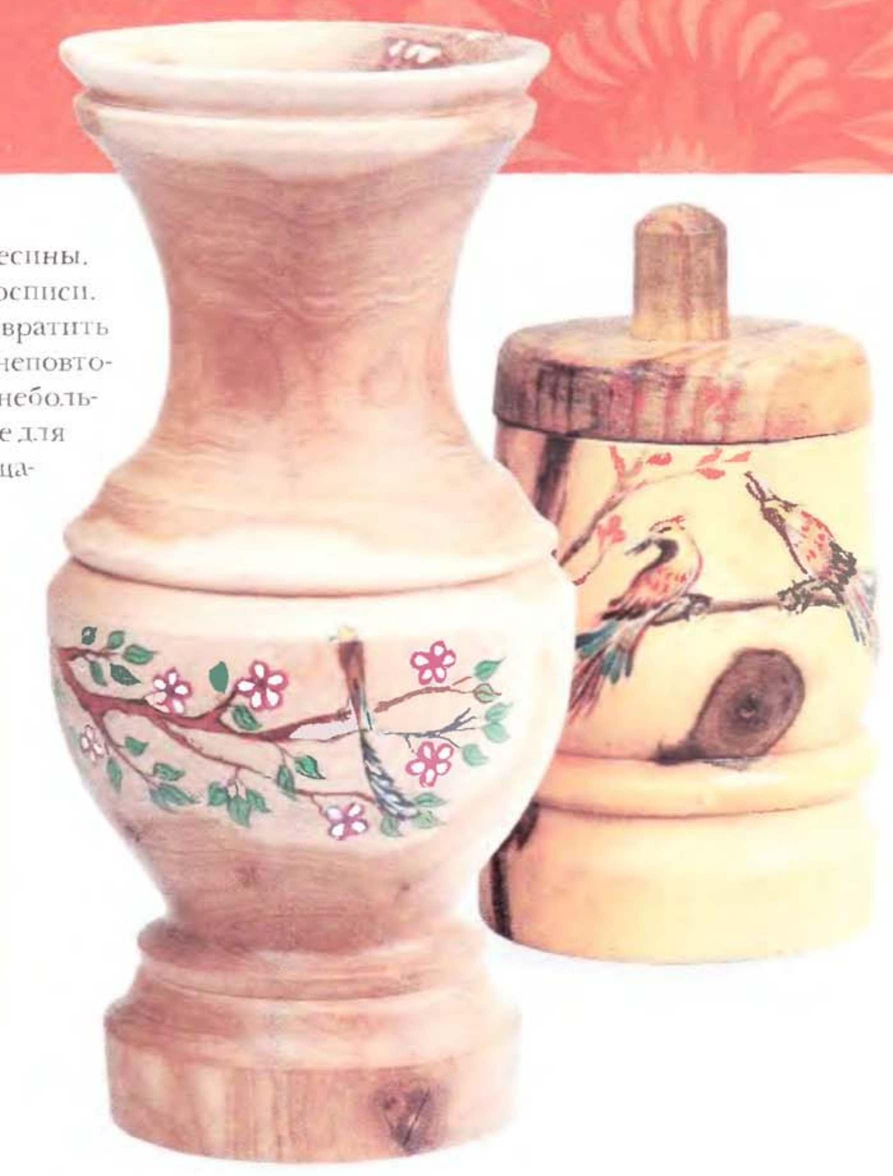

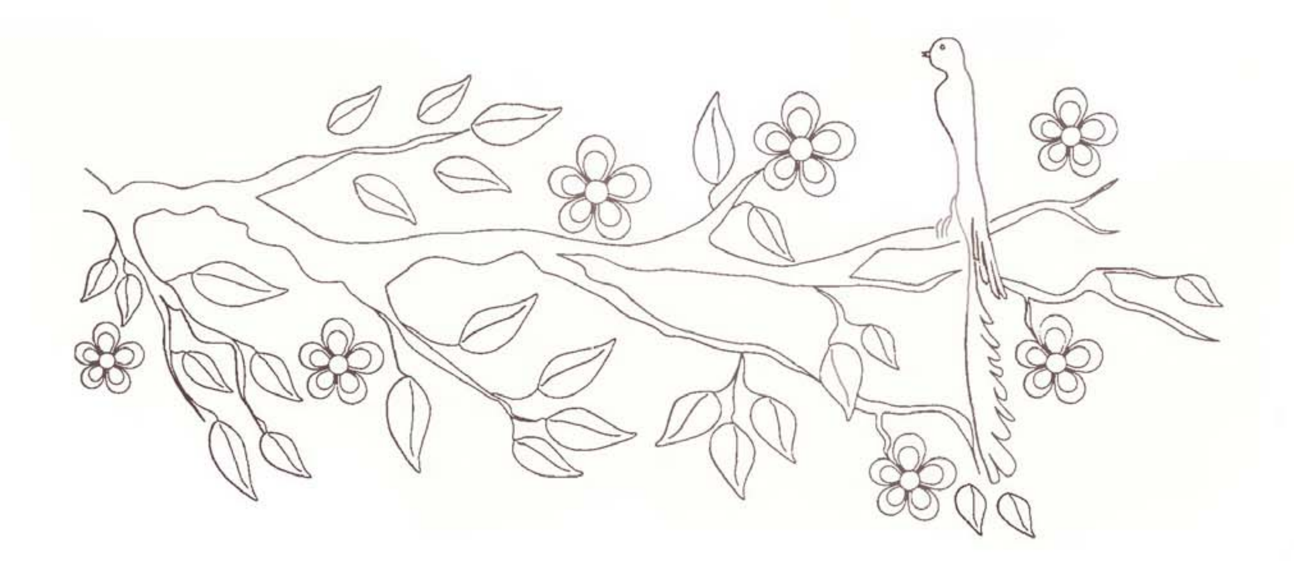
ВАЗА С ПТИЦЕЙ

Иногда природные дефекты древесины, встречающиеся в заготовках для росписи, можно не скрывать, а постараться превратить их в достоинства, делающие изделие неповторимым и оригинальным. В этой работе небольшой след от сучка на токарной заготовке для вазы легким движением руки превращается в симпатичную птичку.

Для работы вам понадобятся:

- токарная заготовка деревянной вазы;
- клей ПВА;
- простой карандаш;
- палитра;
- набор кистей;
- коричневая, розовая, синяя, зеленая, желтая и черная акварель;
- белила;
- бесцветный лак.

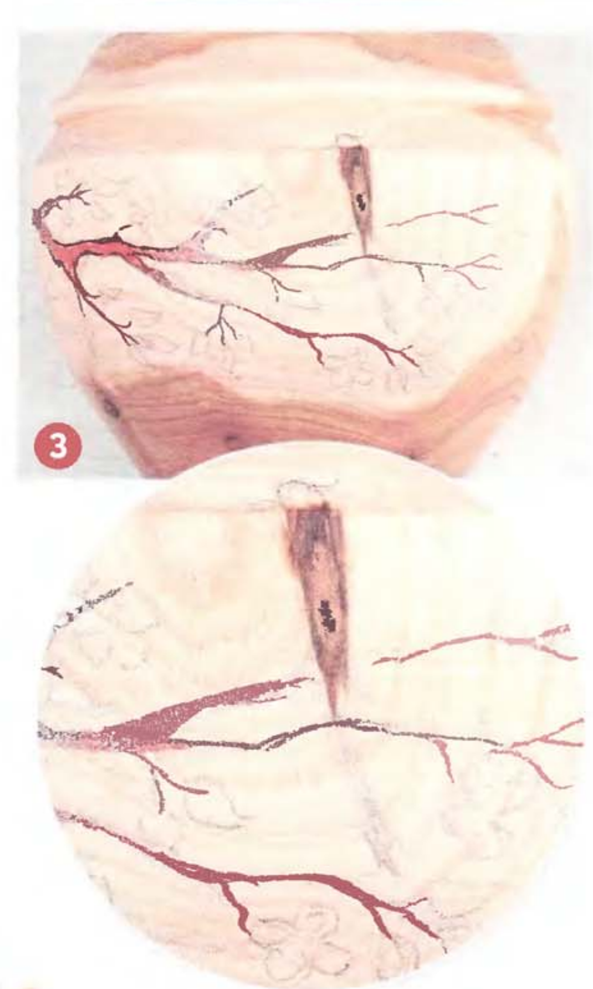

1. На предварительно загрунтованную и просушенную поверхность вазы тонко заточенным простым карандашом нанесите эскиз рисунка. После этого аккуратно заполните контуры веточек коричневой краской.
2. Пользуясь самой тонкой кистью, обведите рисунок более темной краской, чтобы подчеркнуть контур и придать рисунку законченный вид.
3. Внимательно рассмотрите дефект на заготовке: темный след от сучка напоминает птицу, сидящую на ветке. Несколько легких мазков – и она оживет.
4. Еще несколько мазков – и вот уже расцвела нежно-розовыми цветами тонкая ветка.

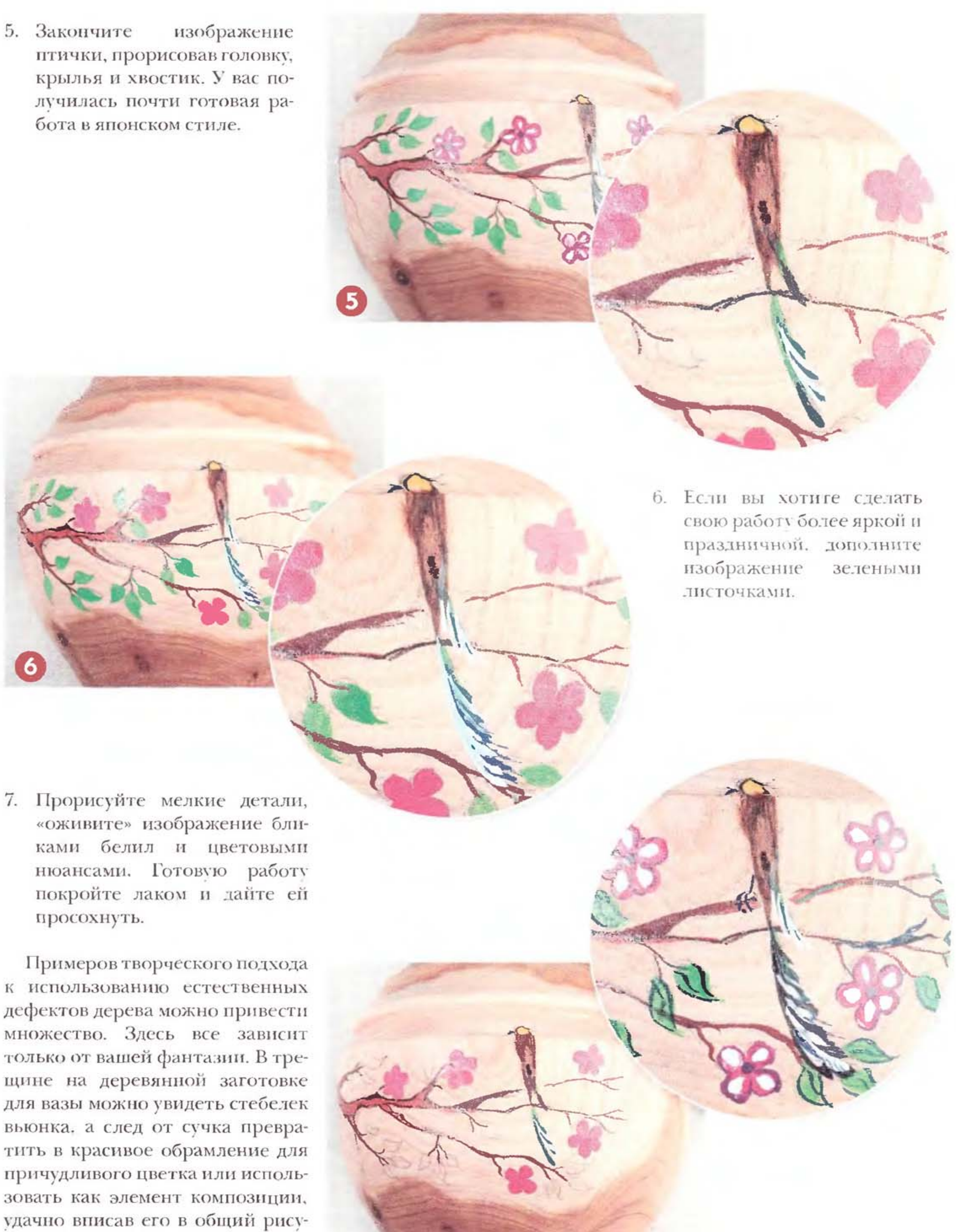

5. Закончите изображение птички, прорисовав головку, крылья и хвостик. У вас получилась почти готовая работа в японском стиле.

6. Если вы хотите сделать свою работу более яркой и праздничной, дополните изображение зелеными листочками.

7. Прорисуйте мелкие детали, «оживите» изображение бликами белил и цветовыми нюансами. Готовую работу покройте лаком и дайте ей просохнуть.

Примеров творческого подхода к использованию естественных дефектов дерева можно привести множество. Здесь все зависит только от вашей фантазии. В трещине на деревянной заготовке для вазы можно увидеть стебелек вьюнка, а след от сучка превратить в красивое обрамление для причудливого цветка или использовать как элемент композиции, удачно вписав его в общий рисунок.

ПОДСТАВКА ДЛЯ НОЖЕЙ

Представленная ниже техника дает эффект инкрустации из ценных пород камня. Подобным образом можно украсить не только кухонную утварь, но и дачную мебель, деревянные двери и любые другие предметы.

Для работы вам понадобятся:

- деревянная подставка;
- скотч;
- палитра;
- набор гуашевых красок;
- поролоновые тампоны;
- мягкая и жесткая кисти;
- бесцветный лак.

1. Чтобы создать идеально ровную рамку для вашей «инкрустации», аккуратно наклейте скотч, обозначая границы участка, который вы будете расписывать.

2. Разведите гуашь водой до консистенции жидкой сметаны. Двигаясь снизу вверх, поролоновым тампоном нанесите несколько цветовых пятен красками холодных цветов, близких по тону, так, чтобы создать эффект перетекания.
3. Продолжая продвигаться вверх, также с помощью тампона нанесите краски теплых цветов (охру и другие близкие по тону). Кисточкой прорисуйте белой гуашью направление «мраморных пластов».
4. Чтобы придать изображению натуральность, точечными ударами поролоновых тампонов с соответствующей краской нанесите фактуру «мрамора» на всем изображении.

5. Дождитесь, пока краски высохнут, после чего тонкой кисточкой нанесите черные прожилки по направлению «мраморных пластов». Чтобы рисунок мрамора выглядел естественно, слишком яркие и четкие прожилки немного «растяните» (растушуйте) с помощью мокрой кисточки и белил.
6. Жесткой плоской кистью № 14 сделайте набрызг черной краской. Если черные брызги получились слишком отчетливыми, растушуйте их мягкой кистью, смоченной в воде. В некоторых местах расставьте цветовые акценты, используя разведенные белила, протягивая кисть вдоль ранее прорисованных «волокон».
7. После полного высыхания краски аккуратно снимите скотч. Готовую работу покройте бесцветным лаком.

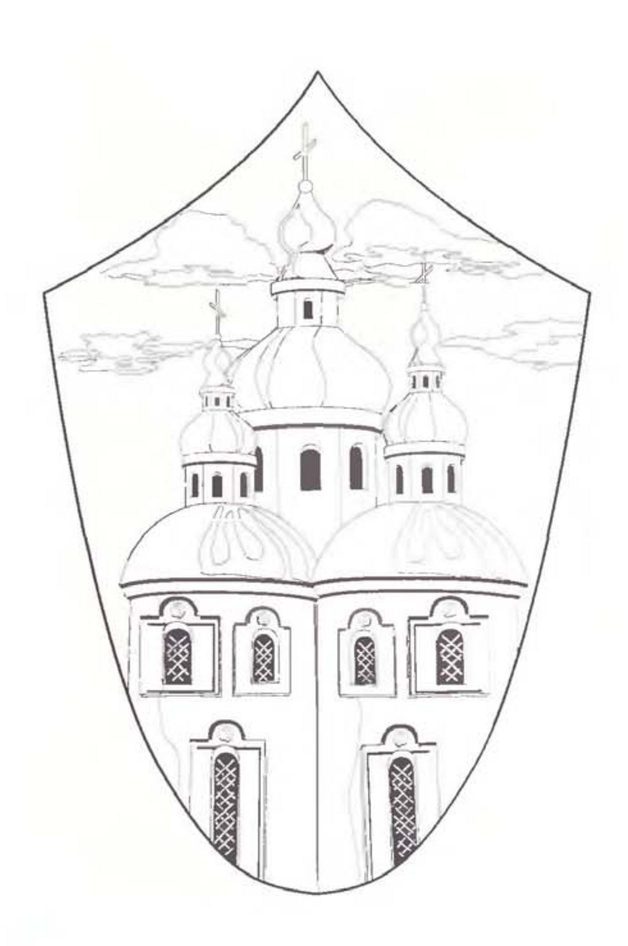
РЕЗНАЯ БУТЫЛКА «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА»

Эта работа выполнена в смешанной технике, сочетающей в себе резьбу и роспись по дереву. В такую деревянную заготовку с отделяющимся дном можно поместить стеклянную бутылку, а можно использовать ее для засушенных цветочных композиций.

Для работы вам понадобятся:

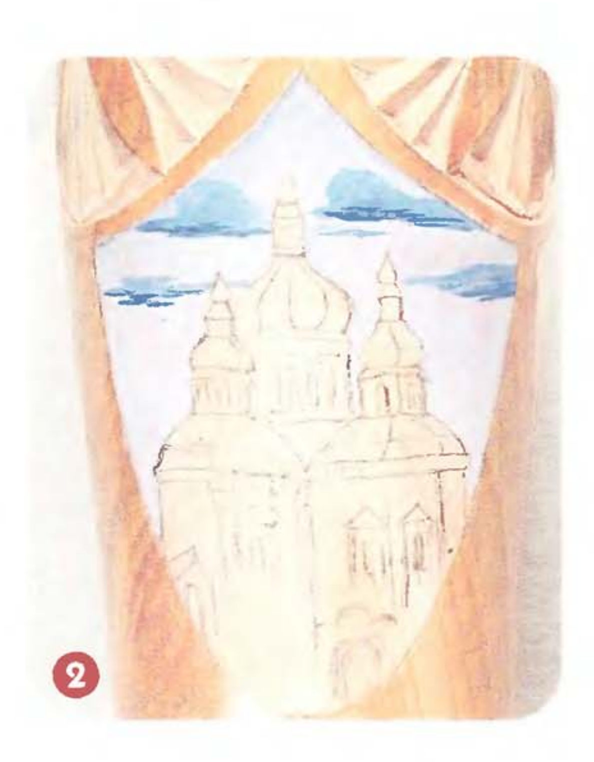
- эскиз рисунка;
- резная деревянная заготовка;
- белая, красная, синяя, желтая и золотая гуашь;
- кисти;
- палитра;
- бесцветный лак.

1. Остро заточенным карандашом нанесите на бутылку, которую вы собираетесь расписывать, эскиз рисунка. Если изделие выполнено из твердых пород дерева (орех, груша и т. д.), грунтовка не обязательна.

2. В первую очередь «залейте» фон – голубовато-розовое вечернее небо. Слегка смешайте на палитре голубую и розовую гуашь, разбавив краски водой. Набирая краску на кисточку, осторожно растушуйте небо так, чтобы получились нежные переходы цвета.
3. Дождитесь, когда краска фона просохнет, и синей гуашью нарисуйте облака.
4. Аккуратно, не выходя за контур рисунка, желтой краской оформите купола. Эту работу лучше выполнять более тонкой кистью.

5. Добавьте в белила немного синей гуаши, чтобы цвет смотрелся свежей и ярче, и закрасьте в соответствии эскизом стены церкви.
6. Чтобы придать рисунку объемность, нанесите на стены собора легкие полутени, добавив в основную краску еще чуть-чуть голубизны.
7. Добавьте еще немного синей краски и сделайте глубокие тени.
8. Темно-синей гуашью тонкой кисточкой нарисуйте окна и двери.

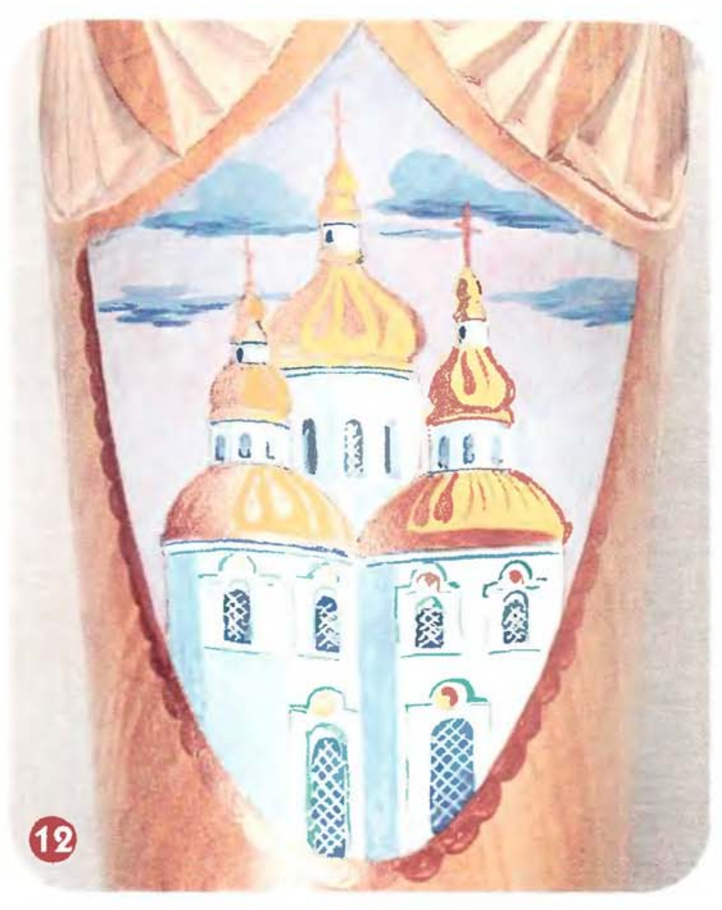

9. Чисто белой, без примеси синего цвета, гуашью прорисуйте архитектурные детали дверей и окон.
10. Используя ту же краску, нанесите орнамент-сеточку на окна и двери. Подчеркните архитектурные детали фасада тонкими контрастными контурами и украсьте вход в храм «золотыми» элементами.
11. Положите на купола «золотые» тени и нарисуйте кресты.
12. Проработайте «золотом» обрамление и мелкие детали рисунка. Когда работа просохнет, покройте ее прозрачным бесцветным лаком.

ТУЕСОК С ПЕЙЗАЖЕМ

На примере росписи этой деревянной баночки для сыпучих продуктов или необходимых в хозяйстве мелочей, вы освоите приемы панорамного рисунка. Этот вид росписи является самым сложным, поскольку рисунок заполняет всю плоскость. Такая работа потребует от вас аккуратности и фантазии, зато полученный результат будет радовать вас долгое время и послужит прекрасным напоминанием о счастливых минутах творчества.

Для работы вам понадобятся:

- эскиз рисунка;
- токарная заготовка;
- клей ПВА;
- простой карандаш;
- палитра;
- желтая, синяя, коричневая и зеленая акварель;
- белила;
- бесцветный лак.

1. Нанеся эскиз на предварительно загрунтованную и просушенную поверхность заготовки, заполните желтой краской участок в нижней части рисунка в соответствии с ним.
2. Последовательно заполняйте соответствующими красками другие участки изображения (небо, воду, дальний берег и т. д.), тщательно подбирая нужную цветовую гамму. Лучше, если вы будете пробовать цвета сначала на палитре. Заполнение больших плоскостей осуществляется самой большой кистью.
3. Смелее экспериментируйте, подбирайте нужные оттенки, чтобы картинка была ярче и красочнее. Если в процессе работы ваш первоначальный замысел изменится, не бойтесь отступить от эскиза.
4. После того как вся поверхность туеска будет заполнена краской, начинайте прорабатывать детали – белилами и голубой акварелью нарисуйте облака.

7. Смешивая на палитре различные оттенки зеленого цвета, нарисуйте крону.
8. Продвигаясь по кругу, в соответствии с вашим замыслом рисуйте другие необходимые элементы композиции (деревья, лес вдалеке, зеленую траву и т. д.).

5. Используя более тонкую кисть и подбирая нужные оттенки, создайте цветовые акценты песка и гор.
6. Теперь можно переходить к более мелким деталям. В соответствии с эскизным рисунком коричневой краской нарисуйте ствол и ветви дерева.

9. Пока рисунок в верхней части баночки будет подсыхать, займитесь изображением камней в ее нижней части.
10. Используя различные оттенки коричневой краски, полученные на палитре, сделайте акценты на камнях.
11. В последнюю очередь нарисуйте самый сложный элемент пейзажа – домик. В этом случае не старайтесь тщательно прорисовать все мелкие детали, их все равно не будет видно на готовом изделии. Работайте схематично и стилизуйте изображение.
12. В заключение внимательно просмотрите всю композицию, добавьте недостающие детали, поправьте мелкие огрехи и неточности работы. Окончив роспись, просушите рисунок и покройте его бесцветным лаком.

Панорамная роспись способна превратить незамысловатые стандартные предметы домашнего обихода в настоящие живописные произведения искусства, с лирическими пейзажами или забавными жанровыми сценками. Чтобы облегчить задачу, сложный рисунок можно перенести на плоскость используя копировальную бумагу, а в работе широко использовать стилизацию изображения, не стремясь добиться натуральности.

ЭСКИЗЫ

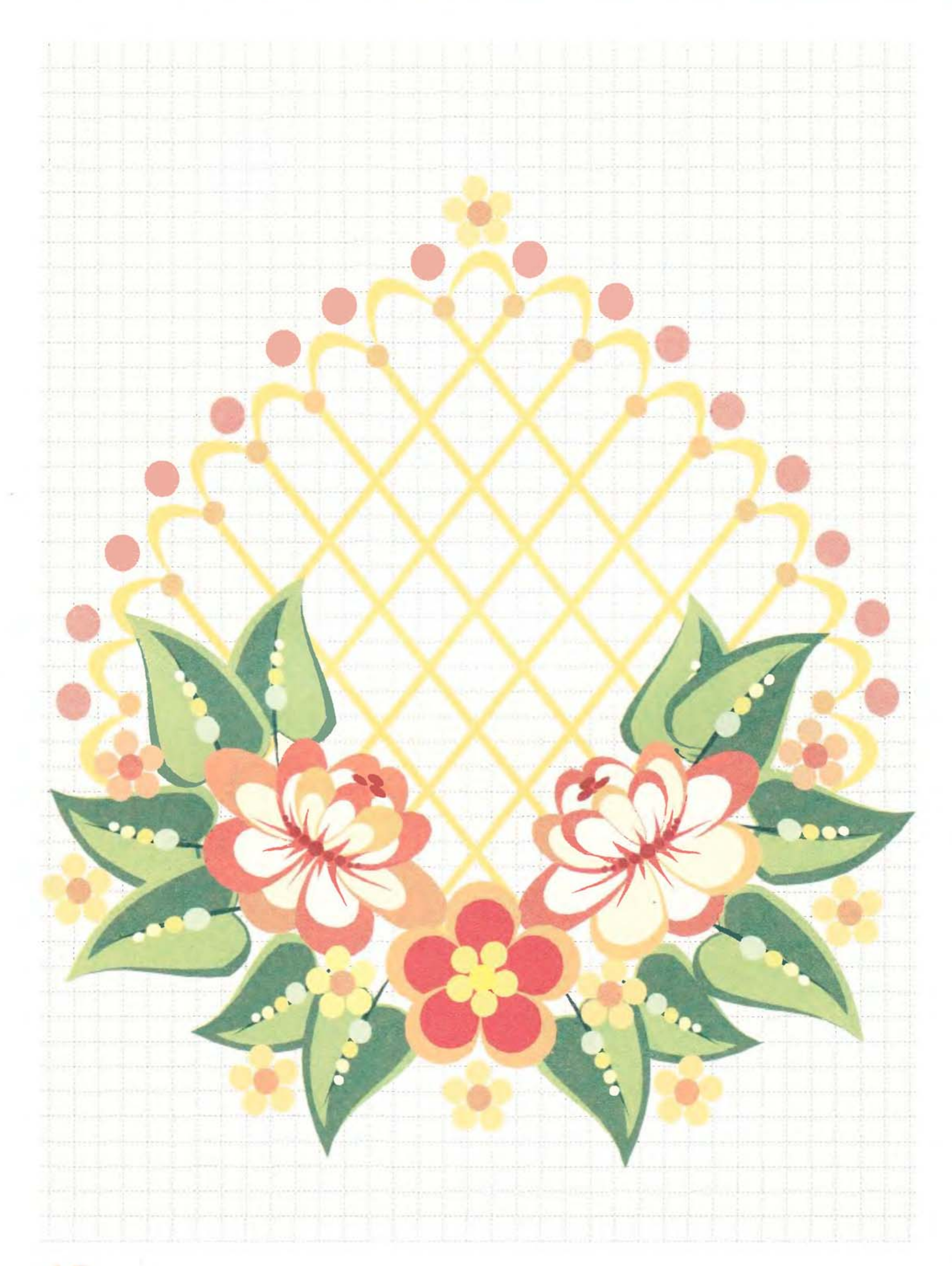
Предлагаем вам эскизы для росписи, которые помогут вам украсить предметы домашнего обихода, обновить дачную мебель или другие деревянные поверхности. Все, что вам нужно, – скотчем закрепить эскиз в месте будущего рисунка и с помощью копировальной бумаги перенести эскиз на поверхность изделия. После этого подбирайте нужные краски, дополняйте узор любыми деталями, одним словом – творите, выдумывайте, пробуйте. А потом – радуйте друзей и близких и сами получайте удовольствие, любуясь собственноручно расписанными предметами.

Баталова Ирина Константиновна

РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ

Ответственный редактор *Л. Клюшник*
Редакторы *Е. Назарчук, И. Кочергина*
Художественный редактор *И. Микенина*
Компьютерная графика *Л. Матвиенко, И. Микенина*
Компьютерная верстка *В. Макаренко*
Корректор *В. Слинько*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: **www.eksmo.ru** E-mail: **info@eksmo.ru**

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное.
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: **reception@eksmo-sale.ru**

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми покупателями *обращаться в отдел зарубежных продаж ООО «ТД «Эксмо»*
E-mail: **foreignseller@eksmo-sale.ru**

International Sales: *For Foreign wholesale orders, please contact International Sales Department at*
foreignseller@eksmo-sale.ru

По вопросам заказа книг «Эксмо» в специальном оформлении
обращаться в отдел корпоративных продаж ООО «ТД «Эксмо» E-mail: **project@eksmo-sale.ru**

Оптовая торгоаля бумажно-белоаыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл.. Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: **kanc@eksmo-sale.ru**, сайт **www.kanc-eksmo.ru**

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО. пр-т Обуховской Обороны. д. 84Е. Тел. (812) 365-46-03/04.
В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН». ул. Маршала Воронова, д. 3. тел. (8312) 72-36-70
В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (843) 570-40-45/46.
В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов». пр. Стачки. 243А. Тел. (863) 268-83-59/60.
В Самаре: ООО «РДЦ-Самара». пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 269-66-70.
В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург». ул. Прибалтийская, д. 24а. Тел. (343) 378-49-45.
В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9. Тел./факс: (044) 537-35-52.
Во Львове: ТП ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Бузкова. д. 2. Тел./факс (032) 245-00-19.
В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым» ул. Киевская, д. 153. Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и канцтоварами «Канц-Эксмо»:
117192. Москва. Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (495) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 745-89-15 780-58-34.

Полный ассортимент продукции издательстаа «Эксмо»:
В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12. Тел. 937-85-81.
Волгоградский пр-т. д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская. д. 12, тел. 346-99-95.
Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.
В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

Подписано в печать 23.03.2007. Формат 60x84 1/8.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 7,44.
Тираж 5000 экз. Заказ 6387.

Отпечатано с электронных носителей издательства
ОАО "Тверской полиграфический комбинат". 170024. г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон (4822) 44-52-03, 44-50-34. Телефон/факс (4822) 44-42-15.
Home page - www tverpk ru. Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru